上海美术电影制片厂

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

1957 — 1987

$99.95E
017261

前　言

PREFACE

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

PREFACE

It is now the thirtieth anniversary of 'the Shanghai Animation film Studio, which was founded in 1957, and also, by happy chance, the fortieth anniversary of the beginnings of animation film production in New China in 1947. This is truly an occasion meriting commemoration.

That the Shanghai Animation Film Studio was founded shortly after the birth of New China, when animation film production had just emerged from the hardships of inception and pioneer work, marks the coming to maturity of animation film production in China. The setting up of the studio was another impetus to the rapid development of the industry, which began to prosper considerably by the beginning of the sixties, many excellent productions regarded by all as having reached first-rate international artistic and technical standards. From then on, Chinese animation films won rather high renown at home and abroad.

Chinese animation films are outstanding on two points: First, healthy contents, promoting real artistic and educational significance; secondly, diversity and unique national style. It is especially this national style that has internationally set it up in a class of its own. Although animation films have their origin abroad, they have become something of our own owing to the injecttion of the Chinese national character. Animation films make use of traditional styles and techniques found in Chinese painting, puppet films are based on the experience of local puppet shows, while papercut films avail themselves of artistic techniques employed in folk shadow shows and Chinese paper cutting, thus giving rise to rich and diverse animation film techniques known as the "Chinese School". It is precisely owing to these characteristics that many films have been warmly welcomed at home and abroad, continue to win medals and prizes, and are being shown world wide.

The Shanghai Animation Film Studio is the main base for animation films in China. Over the past decade, it has trained a batch of top quality personnel, who have become experts in all fields of animation film production. Their achievements have won recognition both at home and abroad. At present, there is a staff of about five hundred engaged not only in shooting short films besides the longer ones, but working on much longer series as well. We will also engage in exchange and co-operation with other countries to learn from their advanced experiences so as to enrich and develop our technique. Of course, it is only by relying on our own unique national style and the bold spirit of inventiveness that Chinese animation films are able to make considerable international contribution. Only by exploring and taking our own path will we be able to achieve even greater successes.

This brochure has been presented on the occasion of the thirtieth anniversary of the founding of our studio to provide concise information about the the Shanghai Animation Film Studio, outline the development of the animation film industry in China and its main achievements, & so as to review the past and prospect the future. We are confident that future achievements will be even more brilliant.

Te Wei

前　言

上海美术电影制片厂于1957年成立，至今已整整三十周年，而新中国美术电影则开创于1947年，迄今又恰好四十周年，这是值得纪念的时刻。

新中国诞生不久，当美术电影刚刚走过它初创和探索的艰辛路程之后，上海美术电影制片厂就宣告成立了，这标志着中国美术电影已经成熟。由于建厂又促进了这一事业更加迅速地发展，到六十年代初期，就达到相当繁荣的程度，许多优秀作品无论在艺术上和技术上被公认为达到国际一流水平　从此，中国美术电影在国内外赢得了较高的声誉。

中国美术电影有两个特点，一是内容健康，富于现实的审美教育意义。二是形式多样，有独特的民族风格。尤其是民族风格，使它在国际影坛上独树一帜。动画电影虽来自国外，因为注入了中国民族的血液，使它成了我们自己的东西。动画片吸收了中国传统绘画中的形式和技法，木偶片撷取了地方木偶戏的经验，剪纸片借助于民间皮影戏和窗花剪纸的艺术特色。从而形成了丰富多彩又独具一格的美术电影艺术，被称为"中国学派"。正是由于这样一些特点，许多影片在国内外深受欢迎，不断地获得奖誉，使它走向世界。

上海美术电影制片厂是我国美术电影的主要基地。几十年来，它培养出一批优秀人才，成为美术电影的各种专家。他们的成就，在国内外已引人注目。目前，工作人员约500人，除拍摄短片和长片而外，已开始制作较长的系列片。并与外国进行交流和合作，我们也需要借鉴和学习人家好的、先进的经验，来丰富和发展我们的艺术。当然，中国美术电影如能对国际影坛有较大贡献，唯有以自己民族的独特风格和大胆的创新精神，不断探索，走自己的道路，才能获得更大的成功。

在纪念建厂三十周年之际，编印这本画册，为了简要地介绍上海美术电影制片厂和中国美术电影事业的发展概貌和主要成就，以便回顾过去，展望未来。相信将来的成就，会比过去更加辉煌。

特伟

美术电影发展概况

A BRIEF INTRODUCTION OF ANIMATION FILMS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

▲美术片组在"东影"成立后，厂长吴印咸和特伟、靳夕、方明等全体同志合影。

A BRIEF INTRODUCTION TO THE DEVELOPMENT OF THE CHINESE ANIMATION FILMS

Animation films with the Chinese national style have already stepped onto the world screen. Up to 1986, 31 films won 46 prizes at various international film festivals and 29 films won 37 national prizes. Public opinion abroad speaks highly of these films reflecting that Chinese animation films have reached first-rate world standards and that their artistic style constitutes a unique Chinese school.

In 1920s, the Wan Brothers in Shanghai produced the first Chinese animation films, "Catch A Turtle In A Jar" "An Emperor's Dream", produced in XingSan town, situated in the liberated area in northeast China in 1947, were the first cartoon and puppet films of new China.

A group making animation films, the former Shanghai Animation Film Studio, mainly led by Te Wei, a cartoonist, and Jin Xi, an artist, was set up in 1949, as a part of the Northeast Film Studio and then moved to Shanghai in 1950. The Shanghai Animation Film Studio was founded in 1957. Its director was Te Wei. Since then, a number of well-known artists and literary men have participated in the making of a succession of animation films.

In the early fifties (1950—1956), Chinese animation films reached an advanced stage. The increase of creative personnel brought about a prospering in artistic creation. As a result, a lot of excellent animation films

美术电影发展概况

具有中国民族风格的美术电影已跻身世界影坛，受到国内外观众的欢迎和赞赏。至1986年止，有29部影片，在国内获奖37次，31部影片，在各种国际电影节上获奖46次，国外舆论界赞扬中国美术片"已达到世界第一流水平"，认为它的艺术风格已形成独树一帜的"中国学派"。

中国美术电影始于二十年代初，"万氏兄弟"在上海拍摄了中国最早一批动画片，其中影响较大的是长片《铁扇公主》。由于无人投资于1942年后中断了。四十年代初，钱家骏等在重庆也摄制动画短片《农家乐》，但也未获发展。

新中国美术电影于1947年开始摄制，在东北解放区兴山镇先后产生了新中国第一部木偶片《皇帝梦》和动画片《瓮中捉鳖》。人民艺术家陈波儿和日本动画专家方明(持永只仁)等为此作出了重要贡献。他们在人员不足，设备简陋的条件下完成摄制工作，难能可贵，为新中国美术电影的发展揭开序幕。

1949年专门摄制美术片的机构——美术片组在长春东北电影制片厂成立，漫画家特伟和画家靳夕为主要领导人。1950年迁上海，成为上海电影制片厂的一部分。随着人员的不断扩大，1957年建立上海美术电影制片厂，特伟任厂长，从建组时十几人发展到二百多人。万籁鸣、万古蟾、万超尘、钱家骏、虞哲光、章超群、雷雨、金近、马国良、包蕾等一批著名艺术家、文学家先后参加这一工作。从此，美术电影就以上海为基地，迅速繁荣发展。

五十年代前期(1950—1956)是它的成长阶段，艺术人员的增加，带来创作的发展。通过制片实践又培养了一大批年轻的艺术、技术人才，为美术电影事业发展奠定了基础。在这一阶段中，摄制了一批优秀影片，如动画片《好朋友》、《乌鸦为什么是黑的》、《骄傲的将军》，木偶片《机智的山羊》、《神笔》等。尤其《骄傲的将军》和《神笔》，在探索民族风格方面作了成功的实验。在技术方面也有可喜的成就，1953年拍摄了第一部彩色木偶片《小小英雄》，1954年完成的木偶片《小梅的梦》，是首次采用真人和木偶合成的技术，1955年第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》也获得成功。从此，美术片进入了彩色片时期。

建厂以后到"十年动乱"前(1957—1966)是美术电影鼎盛时期，百花齐放，形式多样，美术片的艺术特点得到充分发挥，民族风格更为成熟和完美，拍出了一批至今依然是中国美术电影历史上最优秀的作品，在国内外声誉鹊起。周恩来总理生前指出：美术电影部门在中国电影事业中，是具有独特风格的比较优秀的部门。

1958年增添了一个新的品种——剪纸片，第一部作品《猪八戒吃西瓜》一举成功。由于它具有鲜明的民间艺术特色而受到好评，开辟了发展剪纸片艺术的新路。1960年创造了水墨动画片，把典雅的中国水墨画与动画电影相结合，形成了最有中国特色的艺术风格，《小蝌蚪找妈妈》和《牧笛》这两部影片因此获得极大成功。它们以优美的画面和诗的意境，使动画艺术进入更高的审美境界，令人耳目一新，是动画史上的一个创举，它的成就在国内外引人瞩目。1961年至1964年拍摄的大型动画片《大闹天宫》(上下集)，是这一时期重大作品之一，在世界上产生广泛影响。把神话小说《西游记》中的故事，形象地再现于电影银幕，有丰富的想象力。造型艺术和动画技巧都达到很高水平。大型木偶片《孔雀公主》，它以生动的情节，恢宏的场

美术电影发展概况

A BRIEF INTRODUCTION OF ANIMATION FILMS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

were turned out, including such cartoons as "Good Friend" "Why the Crow is Black" "The Conceited General", puppet films: "The Wise Goat" "The Magic Paintbrush". "The Conceited General" and "The Magic Paintbrush" were especially successful trial productions in which a national style in films had been explored.

The time after the founding of the studio until just before the decade of upheaval (1957—1966) was the heyday of Chinese animation films. With the policy of "Let a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought contend", the artistry of Chinese animation films was brought into full play, displaying even more mature and perfect national style. The late premier Chou En-lai pointed out:"Animation films are rather outstanding with their special and unique style in the Chinese film industry.

The paper-cut film, a new member of the Chinese animation films' family, came into being in 1958. Its debut "Piggy Eats Watermelon" was an immediate success. Soon the creation of water-ink-cartoon resulted in the forming of an art style with most prominent Chinese characteristics. The animation films in this style like "Where is Mamma" and "The Cowboy's Flute" have been warmly welcomed. Also, "Uproar in Heaven", a feature-length cartoon (part one,two) made in 1961—1964 was one of the important works produced in this period and had considerable influence world-wide. The "Peacock Princess", a feature-length puppet film marked the maturity of the art of puppet films. "The Golden Conch" was the most successful among paper-cut films made in this period. "Dream of Gold" represented yet another new form. Many other excellent animation films made in the same period include "Adventure of the Small Carp", "Who Sings Best", "A Chuang Tapestry", "Back Comes the Turnip", "The Fisher Boy", "The Big Medal", "The Ginseng Spirit", "Scatterbrain and Crosspatch", "Wait for Tomorrow", "A Close Call on the Ice", "Red Army Bridge", "The Cock Crows at Midnight" and "Two Heroic Sisters of the Grasslands". "A Clever Duck" produced in 1960, was a paper-folding film that proclaimed the birth of yet another new member in the animation family.

However, animation films in China suffered great destruction during the decade of upheaval (1966—1976). Abundance of creation and production was not resumed until 1977. Then, within the eight years from 1977 to 1984, the studio produced more than one hundred animation films and gained new achievements in theme, art form, production techniques, etc. "Nezha Conquers the Dragon King" made in 1979, the first wide-screen Chinese cartoon in bright colors, refined style and displaying rich imagination was warmly welcomed during the International Film Festival in France. 'Effendi", also a remarkable puppet film vividly portraying the legendary wisdom of the Uygur nationality in Xinjiang, afterwards developed into a series. "Three Monks" (cartoon) is very short but meaningful. "Snow Boy" (cartoon) displays the noble spirit of helping

景，表现了中国傣族地区的美丽神话，影片的精湛技巧，标志着木偶片艺术的成熟。剪纸片《金色的海螺》是这一时期剪纸片中最出色的作品，它发挥了镂刻艺术的特色，使这一古老的民间传统表达得绚丽多采。《黄金梦》是一部漫画风格的动画片，以粗犷的线条和夸张的形象讽刺一群贪得无厌的富豪，又是一种新的形式。此外，《小鲤鱼跳龙门》、《谁唱得最好》、《济公斗蟋蟀》、《大奖章》、《人参娃娃》、《没头脑和不高兴》、《等明天》、《冰上遇险》、《红军桥》、《半夜鸡叫》、《草原英雄小姐妹》等，都是这一时期摄制的一批优秀影片。1960年拍摄的《聪明的鸭子》，是新生的折纸片，这种充满儿童情趣的纸偶艺术，又成为美术电影家族中新的一员。

为介绍中国美术电影的成就，于1960年举办"美术电影展览会"，先后在北京、上海等八大城市展出，产生广泛影响，1962年又去香港展览，在海外获得更大声誉。

在"文化大革命"十年浩劫中（1966—1976），美术电影遭受严重破坏，极大地影响了这一事业前进的速度。从1977年开始恢复了创作生产。从此，美术电影又进入了一个再度繁荣的新时期。从结束"文化大革命"到1984年的八年时间里，共拍摄了一百多部影片。在题材内容，艺术形式和制作技巧等方面，取得新的成果。由于实行开放政策，扩大对外交流，使中国美术电影的国际影响，日益扩大。

1979年为庆祝建国三十年而摄制的《哪吒闹海》，是一部宽银幕动画长片，这部被誉为"色彩鲜艳，风格雅致，想象丰富"的作品，在国外深受欢迎。它以浓重壮美的表现形式再一次焕发出民族风格的光彩。木偶片《阿凡提的故事》（种金子）也是一部出色的影片，造型夸张，语言幽默，生动地刻划了新疆维吾尔民族的一个传奇人物，后来发展为多集系列片。动画片《三个和尚》是一部精彩的作品，篇幅虽短，寓意深刻，它既继承了传统的艺术形式，又吸收了外国现代的表现手法，是发展民族风格的一次新的尝试。动画片《雪孩子》体现出一种高尚的精神；水墨动画《鹿铃》抒发了友爱之情，这两部影片都受到好评。这一时期的剪纸片在美术形式上丰富多彩。《南郭先生》表现了汉代的艺术风格，格调古雅。《猴子捞月》使剪纸片造型产生毛茸茸的质感，创造了一种新的形式。利用这种形式，又拍摄了水墨画风格的剪纸片《鹬蚌相争》，形式优美，内容诙谐，动作细腻生动，丰富了剪纸片的艺术风格。《火童》把装饰性造型和民族艺术特点熔于一炉，风格奇丽新颖。同一时期的影片中，还有《两只小孔雀》、《画廊一夜》、《狐狸打猎人》、《好猫咪咪》、《愚人买鞋》、《黑公鸡》、《小鸭呷呷》、《人参果》、《淘气的金丝猴》、《假如我是武松》、《蝴蝶泉》、《天书奇谭》、《兔送信》、《三十六个字》、《西岳奇童》（上集）、《黑猫警长》等，都是优秀的作品。

随着体制改革，上海美术电影制片厂于1984年10月调整领导班子，中年导演严定宪出任厂长，特伟为顾问。美术片创作随着改革的步伐继续前进。两三年中完成了一批优秀影片，大型动画片《金猴降妖》，刻划了感人的猴王孙悟空形象，富于感情色彩；在传统的民族风格中注入一些抽象绘画的手法和现代音乐，为民族艺术的发展作了有益的探索。动画片《夹子救鹿》，淡雅而抒情，具有敦煌壁画的古朴风格。剪纸片《草人》是模拟中国工笔花鸟画的形式摄制而成，别具一格。动画片《女娲补天》用简练概括的形象表现了人们想象中的上古时代，艺术形式有所创新。此外，《抢枕头》、《海力布》、《水鹿》、《大扫除》、《网》、《偷东西的驴》、《巫婆、鳄鱼和小姑娘》等，都各有特色。近年来，创作上的重点，放在发展系列美术片上。如十三集的剪纸片《葫芦兄弟》，表现了一个荒诞有趣的民间故事。十三集的动画片《邋遢大王奇遇记》，是一个较有想象力的长篇童话。《奇异的蒙古马》是根据英国作家韩素英的剧作改编拍摄的六集动画片，表现了一匹野马的思乡之情，洋溢着国际间的友谊。《擒魔传》是一部木偶连

美术电影发展概况

A BRIEF INTRODUCTION OF ANIMATION FILMS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

others. "Bell on a Deer" (water-ink cartoon) depicts friendship and love. In this phase, the achievements of paper-cut films is especially prominent. A kind of Han dynasty art style is reflected in "Mr. Nan Gou". You will love the furry monkeys in "Fishing the Moon from the Pool". "Snipe-Clam Grapple" made after the same fashion is beautiful in form and humourous in content. "Fire Boy" is another wonderful and novel paper-cut film. Also, other excellent animation films include: "Two Little Peacocks" "The Fox Hunts the Hunter" "Mimi, the Lazy Kitten" "The Foolish Scholar Shopping for Shoes" "Little Duckling" "If I were Wusong" "Butterfly Spring" "Secrets of the Heavenly Book" "The Messenger Rabbit" "36 Words" "A Prodigy in the Hua Mountain" "Inspector Black Cat", etc.

In 1984, in administration reform, the leading group of Shanghai Animation Film Studio was adjusted. Yan Ding-xian, a middle-aged animation director, took the post of director of the studio. Te Wei, ex-director, was appointed as consultant. In keeping with the spirit of reform, the Chinese animation film industry is developing continuously. In the two years, since a number of popular animation films have been screened. For instance, "Monkey King Conquers the Demon", a feature-lenghh cartoon finished in 1985, again demonstrated exquisite skill in the making of Chinese animations. "Jiazi Saves Deer" ia a cartoon with elegancy and lyric style. "Strawman", a paper-cut film imitating the refined strokes in painting flowers and birds, has its own original art form. "Nuwa Patches up the Sky" contains something newly-creative in its artistic style. Moreover, "Grab for a Pillow", "Hai Libu", "Cleaning", "Net", "The Donkey Who Steals" and "Witch, Crocodile and Little Girls" respectively possess their own special artistic characteristics. The animation series made at this time are of note. "Brothers Calabash", a 13-episode paper-cut series, and "A sloppy King", another series (13-episode), are both imaginative fairy-stories. "A Wonderful Mongolian Horse", a cartoon of 6-episode, adapted from a play written by Han Shu-ying, the famous English writer, brims with the friendship between different countries. "A Tale of Catching Demons" is a 6—episode puppet series, in which grand scenes from the famous Chinese novel "Feng Shen Yan Yi" unfold befote us. Some other series are to be shot soon.

In these days of reform and the open policy, Chinese animation Films will play an important role in bringing Chinese films into world film markets and also promote cooperaton and exchange with foreign countries.

续片，把舞台木偶艺术与电影手法结合起来，展现了《封神演义》故事的浩大场面。还有一些影片在准备之中。在"改革""开放"的年代里，中国美术电影的创作会更加繁荣。

一个艺术事业的繁荣，需要有一大批精通业务的人才。美术电影是一门特殊的艺术，新中国成立初，它还处在起步阶段，这类人才屈指可数。所以培养人才，是美术电影发展的关键。经过三十多年的不断培养，逐步形成一支艺术、技术等各方面的专业队伍。

建立这支队伍，除了在工作中自学成才而外，大部分专业人员来自艺术专门学校。其中，主要的创作力量——动画人员，则经过多次专门的培养，才涌现出一大批优秀的人才，成为今日中国美术电影事业的骨干力量。

回顾动画人才培养的进程，大致可分为三个阶段。第一阶段是在五十年代初，1950年钱家骏、范敬祥等动画家曾在"苏州美术专科学校"开办动画科，先后招收两届学生，该科在1952年全国大专院校调整时，并入北京电影学校，于1953年毕业，而后停办。其中大部分师生进入"美影"工作，使美术电影增添了一支重要的新生力量。第二个阶段是在六十年代初期，1959年"上海电影专科学校"成立，其中设立动画专科，由钱家骏任主任，张松林任副主任，培养具有大专程度的动画人员。共培养了两届毕业生，先后于1961、1962年毕业，该校于1963年停办，这批专业人员又充实了"美影"的创作队伍。

由于"文化大革命"的干扰，培养人才的工作中断了十多年，出现青黄不接的局面。因此，第三个阶段就是在十年动乱之后，采取多种形式，培养动画人才。一是支持北京电影学院开设动画班，曾多次派专业老师任教，培养了一批高等程度的动画人员。二是与上海华山中学合作，开设中等程度的动画职业班，已招收了三个班级，共培养了六十多名动画人员。三是在厂内开办动画训练班和动画设计训练班，以边工作边学习的方式，培养了一批年轻的创作人员。通过上述三种途径，在八十年代，又有一大批动画人才正在茁壮成长。

今后，美术电影人才的培养，尤其高等的动画教育工作，将继续发展。一代新的动画艺术家将在他们中间出现。

▶厂领导人员在研究工作。

美影概貌

A GENERAL PICTURE OF SAFS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

THE SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO (OUTLINE)

The Shanghai Animation Film Studio is a principal location for animation in China. Its president is Yan Ding-xian, its vice-president is Wang Bai-rong. it has over five hundred staff members working in three sections: the cartoon, the puppet section and the paper-cut film section. There are also a number of experts in animation, technique and administration with adequate facilities for shooting, recording, editing, showing, and video recording. The Shanghai Animation Film Studio is located at Wanhangdu Road in the west of Shanghai and occupies a 10000 square-metre precinct with large impressive buildings for cartoon, paper-cutting and puppet making.

The Shanghai Animation Film Studio was founded in April, 1957. The former president who was also its founder is Te Wei who relinquished his post in 1984 and became a consultant after leadership adjustment. The studio originated from the cartoon group which started in 1947 and belonged to the Northeast China Film Studio but moved to Shanghai in 1950. 24 animation films were produced before studio foundation(1947-1956). Since studio foundation, nearly 268 films have been produced, including 110 cartoons, 96 puppet films, 55 paper-cut films, 6 fold-paper films and 20 documentary films. Productions are also exported. Some of them have been distributed in more than 40 countries. They are highly appreciated in those countries for decent morals and artistic manifestation.

The Shanghai Animation Film Studio has made itself a reputation both at home and abroad. Its productions are strong in national characteristics and sophisticated in artistic technique which won at least ten domestic medals as well as awards at various international film festivals.

▲上海美术电影制片厂厂区局部。

上海美术电影制片厂简介

上海美术电影制片厂是中国摄制美术片的主要基地。现任厂长严定宪，副厂长王柏荣。工作人员500余名。有动画、木偶、剪纸三个片种，拥有一批美术电影艺术、技术、管理方面的专业人才，和比较完整的摄影、录音、剪辑、放映、录象等技术设备。它座落在上海西区万航渡路，占地一万余平方米，建有动画、剪纸工作楼和木偶摄影棚，已具有相当规模。

上海美术电影制片厂建于1957年4月，原厂长特伟是主要创建人。建厂后，严励、卢怡浩、赵俊仪相继任副厂长，“文化大革命”之后至1984年，靳夕、王树忱、万超尘、张松林、邵芝芯、张英杰先后任副厂长。上海美术电影制片厂前身是东北电影制片厂卡通股和后来的美术片组，始于1947年，1950年迁上海。

建厂前，(1947—1956)共摄制美术片24部。建厂后三十年来(1957—1986)共摄制美术片268部和纪录片20部，其中动画片111部，木偶片96部，剪纸片55部，折纸片6部。影片对外输出，有的已在四十多个国家和地区发行，由于内容健康和形式优美，受到许多国家的欢迎。

上海美术电影制片厂在国内外已赢得较高声誉，它的作品具有鲜明的民族风格和精湛的艺术技巧，数十部优秀影片在国内获奖，同时在世界许多国际电影节上获奖。该厂于1960年被评为全国先进单位，出席全国文教界群英会，1980年在团中央、文化部、教育部等主办的全国第二次少年儿童文艺创作评奖会上获“集体荣誉奖”，1986年在加拿大汉密尔顿国际动画电影节上获“特别荣誉奖”。

◀ 上海市副市长刘振元(右二)和电影局领导吴贻弓(左二)视察美影

美影概貌

A GENERAL PICTURE OF SAFS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

动画片摄制情景

①导演在研究设计稿。
②背景设计在作画。
③校对人员在检查画面。
④动画工作室。
⑤动画设计者在研究分镜头台本

1

2

3

4

5

木偶片摄制情景

1)导演在讨论人物造型
2)人物设计在研究木偶制作
3)木偶片拍摄现场

美影概貌

A GENERAL PICTURE OF SAFS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

①导演审看设计稿。
②背景设计研究画稿。
③人物制作工作室。
④剪纸片摄影工作室。

剪纸片摄制情景

美影概貌

A GENERAL PICTURE OF SAFS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

各部门工作情景

1)动画摄影在拍摄
2)录象工作室
3)描线、上色部门.
4)影片剪辑
5)录音工作室.
6)作曲与导演研究乐谱.
7)厂务会议。

中国早期动画片

EARLY CHINAESE ANIMATION FILMS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

1926——1942

万氏兄弟和中国早期动画片

"万氏兄弟"（万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰）以顽强的毅力，历尽艰辛，在没有资金、设备和资料的情况下，于1926年摄制出中国第一部动画片《大闹画室》。1930年又摄制出《纸人捣乱记》，两部都是真人与动画合成的黑白默片。1931年后"万氏兄弟"在当时反对日本帝国主义的怒潮和左翼文化运动的影响下，立志让动画参加抗日行列，1932年——1937年先后拍出具有反帝内容的《血钱》、《航空救国》、《民族痛史》、《新潮》；提倡国货的《国货年》、《漏洞》；拒毒片《狗侦探》及献给儿童的寓言片《鼠与蛙》、《飞来祸》、《龟兔赛跑》等二十余部黑白动画短片。上海"八·一三事变"后，万氏兄弟赴武汉，加入中国电影制片厂，先后创作了《抗战特辑》、《抗战标语》、《抗战歌辑》等配合抗日宣传的动画短片。1940年万籁鸣、万古蟾应上海新华联合影片公司邀请，成立卡通部并创作出中国第一部动画长片《铁扇公主》，1942年完成并发行。影片在国内外引起较大的反响，还在新加坡、马来亚和日本受到欢迎。影片的成功标志着"万氏兄弟"的动画技术已日臻完美。太平洋战争爆发后，因生计所迫，"万氏兄弟"中断了动画创作。

另外，以钱家骏为中心，有范敬祥、金右昌、杨祖述、袁宪志、万昊等参加绘制动画短片《农家乐》。此片以抗日为内容，钱家骏编导和主绘，于1941年完成并发行，随后又绘制两部短片，都因设备器材困难而中途夭折。1946年，钱等应联合国教科文组织之约在苏州转向绘制"识字教学片"。

中国早期动画片

EARLY CHINAESE ANIMATION FILMS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

1926——1942

THE ANIMATED CARTOON BEFORE THE LIBERATION (HISTORY IN RETROSPECT)

The Wan Brothers, through perseverance, produced the first animated cartoon ever in China "The Tumult in Studio" in 1920 overcoming difficulties in capital, equipment and material; and in 1930 they turned out the "Tale of A Paper Trouble-maker". Both were the comic cartoons based upon realistic facts. In 1932, the Wan Brothers influenced by the raging tide against the Japanese Imperialism and the Leftwind Cultural Movement, aligned themselves with the anti-Japanese movement. They produced more than twenty black-and-white cartoons like tke "Bloody Coins," "Save the Nation By Aviation", "Painful National History"; "New Tide",——all anti-imperialist; the "Year of National Commodity", "The Leak" urged consumers to purchase national goods; the "Detective Dog" was against the use of drugs; the "Rat and Frog", "Unexpected Disaster" and "Race between the Tortoise and Rabbit" allegories for children. After the War of Resistence against Japan on August 13, 1937, they produced the "Special Collection in Support of Anti-Japanese War," "Collection in Support of the Anti-Japanese War", "Collection of Anti-Japanese War Songs" and many other short cartoons respectively to coordinate War propaganda. In 1940, the Wan Brothers were asked to found the "Cartoon Section" by the XINHUA Joint Film Company of Shanghai and produced the very first full-length cartoon the "Iron-Fan Princess" which got released in 1942. The cartoon was favorably received by the public both at home and abroad, including such countries as Singapore, Malaysia and Japan. This success signified the Wan Brothers' increasing proficiency in cartoon techniques. When the Pacific War broke out, the Wan Brothers were compelled to give up their interest in cartoons for lack of finances.

Apart from the Wan Brothers, another cartoonist Qian Jiajun wrote and drew a short cartoon "Happy Peasants" with the help of Fan JingXiang, Jing You Chang, Yang Zhushu,Yuan Xianzhi and Wan Hao. It was anti-Japanese in content and releasad in 1941. J.J. Qian later drew two other cartoons which came to a premature end because of the difficulties in equipment and installation. In 1946, J.J. Qian turned to drawing "The Reading of Words", educational series required by UNESCO.

▲ 万籁鸣(中)、万古蟾(右)、万超尘(左)合影

1986年是"万氏兄弟"从事动画电影六十周年，为此中国影协上海分会、中国动画学会和上海美影举行庆祝茶话会.

▶电影局领导人张骏祥(左一)向"万氏兄弟"祝贺.

▼日本朋友持永只仁(右一)和美影领导人等出席庆祝活动。

《皇帝梦》

编导：陈波儿

▼方明(日本动画专家持永只仁)在拍摄木偶片《黄帝梦》

陈波儿

Chen Boer

陈波儿，卓越的人民艺术家，优秀的电影演员和编导，是新中国人民电影事业最早的组织者和领导者之一。

她对开拓新中国的美术电影起了重要作用。早在1946年，任解放区"东影"的主要领导人，在创作条件极端困难的情况下，摄制了新中国最早的木偶片和动画片。1947年摄制的第一部木偶片《皇帝梦》由她亲自编导。

全国解放不久，她在疲劳过度中献身了，年仅四十一岁。

《瓮中捉鳖》

编剧：朱丹　导演：方明

《谢谢小花猫》

编剧：金近
导演：方明

方　明
Fang Ming

方明(持永只仁)，日本动画专家。早在1947年，他在解放区的东北电影制片厂卡通股工作，参加了中国早期的美术电影工作。

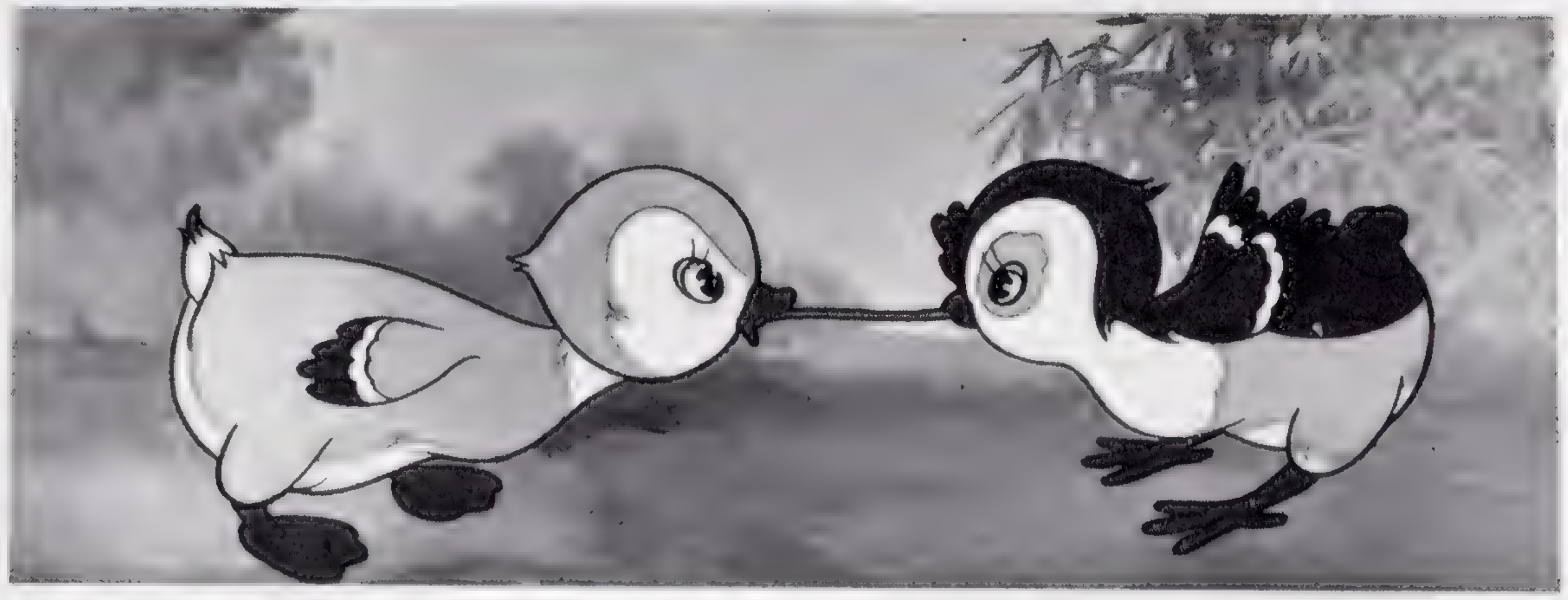
他参与了中国第一部木偶片《皇帝梦》和动画片《瓮中捉鳖》的拍摄，并任《瓮》片导演。两部影片以漫画和喜剧的艺术形式为中国的解放战争起了宣传和鼓舞的作用。1950年导演了《谢谢小花猫》等影片，并担任美术片组总技师。1953年回到日本，多年来为促进中日两国人民的友好和文化交流而积极工作。近年来经常访问中国，并为"美影"编导了木偶片《喵呜是谁叫的》。他十分关心中国美术电影事业，1985年接受邀请去北京电影学院动画班讲课。他对中国早期美术片的发展作出了贡献。

金　近
Jin Jin

编剧金近，儿童文学家，1949年参加美术片工作，曾创作《谢谢小花猫》、《小猫钓鱼》、《采蘑菇》、《小鲤鱼跳龙门》、《狐狸打猎人》、《狐狸送葡萄》等多部美术片剧本，其中《小鲤鱼跳龙门》曾获国际奖。他在儿童文学创作上成就卓著，曾出版过许多创作专集。他的作品意蕴丰厚，富有儿童情趣。

《好朋友》

编导：特伟



《小小英雄》

编导：靳夕

靳 夕
Jin Xi

《神笔》

编剧：洪汛涛，
导演：靳夕，
副导演：尤磊

导演靳夕，是木偶片的著名艺术家，也是新中国美术片早期负责人之一。1937年在八路军部队从事文艺工作，1949年到"东影"参加美术电影工作，曾任美术片组副组长和"美影"副厂长。

1955年，他导演的木偶片《神笔》在国际电影节上四次获奖。他还导演过《谁唱得最好》、《一只鞋》、《孔雀公主》、《阿凡提的故事》(种金子)等许多优秀的木偶片。其中《孔》片是他导演的影片中规模最大的一部。《阿》片曾获文化部"优秀影片奖"。曾编写过许多美术片剧本和担任过造型设计，还发表过不少美术电影理论文章。

《小梅的梦》 编导：靳夕

波兰第二届华沙国际儿童片电影节特别优秀奖。

美术电影发展时期

THE DEVELOPMENTAL PERIOD OF ANIMATION FILMS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

《骄傲的将军》

编剧：华君武
导演：特　伟
副导演：李克弱
美术设计：钱家骏
动画设计：杜春甫　唐澄　浦家祥　段俊　陆青
　　　　　胡进庆　严定宪　戴铁郎　林文肖
背景：高阳　江爱坚　方彭年　徐景达

导演谈戏

京剧艺术家陈富瑞(前左一)参加指导

美术电影发展时期
THE DEVELOPMENTAL PERIOD OF ANIMATION FILMS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

钱家骏 Qian Jiajun

导演：钱家骏，是中国早期从事动画电影的专家。童年时代，看了外国卡通片得到启发，从此进入了卡通的世界。抗日战争时期，四十年代初，历经艰辛，执导了动画片《农家乐》，对故园的缅怀和对敌寇的仇恨使这部影片在国内以至南洋一带备受欢迎

解放后，他执起了教鞭，担任苏州美术专科学校和北京电影学校的动画教师，培养了一批至今是"美影"骨干的动画人才。在动画片创作上，曾在《骄傲的将军》中担任美术总设计，后与特伟合作导演了水墨动画片《牧笛》，在《小蝌蚪找妈妈》中任技术指导，为水墨动画片的试制作出了贡献。他执导的《一幅壮锦》、《乌鸦为什么是黑的》等片，后者曾获国际奖

▼ 1953年北京电影学校动画班毕业生合影。

《一幅僮锦》 编剧：肖甘牛 导演：钱家骏

《乌雅为什么是黑的》 编剧：一凡 导演：钱家骏、李克弱

《小鲤鱼跳龙门》

编剧：金　近
导演：何玉门

何玉门
He Yumen

导演何玉门，1949年从东北青年文工团转入美术电影工作。三十多年来，导演过《夸口的青蛙》、《我知道》、《小鲤鱼跳龙门》、《小溪流》、《好猫咪咪》、《善良的夏吾冬》、《抢枕头》等十多部动画片，其中早期的代表作《小鲤鱼跳龙门》曾获第一届莫斯科电影节的银质奖章；1980年摄制的《好猫咪咪》获文化部优秀影片奖。还参与动画片《草原英雄小姐妹》的剧本创作，该片曾获第二次全国少年儿童创作三等奖。他创作的影片富有民间的地方特色。

剪纸片问世

万氏兄弟之一——万古蟾，早在香港时就曾有过一个设想：用造价便宜的纸，以剪纸的形式做成能活动的人物，逐格拍摄，成为一种很有趣的美术片。“二万”为筹措资金，四处奔波，可是谁也不敢冒这个险。

1956年，他回到上海进入了“美影”厂。他要创造剪纸片的夙愿，立即得到了厂长特伟的大力支持。由著名编剧包蕾撰写剧本——《猪八戒吃西瓜》，漫画家詹同造型设计，并有胡进庆、陈正鸿、钱家骅等创作人员投入这场创新试验。艺术家们汲取了中国皮影艺术和民间窗花、剪纸等艺术特色，创造出第一批美术片的剪纸人物。他们用木条钉出剪纸片摄影架，自制照明灯。第一次拍摄失败了。万古蟾斩钉截铁地说：坚决要搞下去。《猪八戒吃西瓜》终于在1958年诞生了，从此开创了中国美术片的一个新品种。

接着又拍摄了《渔童》、《济公斗蟋蟀》和《人参娃娃》，使这一片种得以巩固和发展，1963年摄制的《金色的海螺》，在艺术和技巧上，达到新的高度。

《猪八戒吃西瓜》

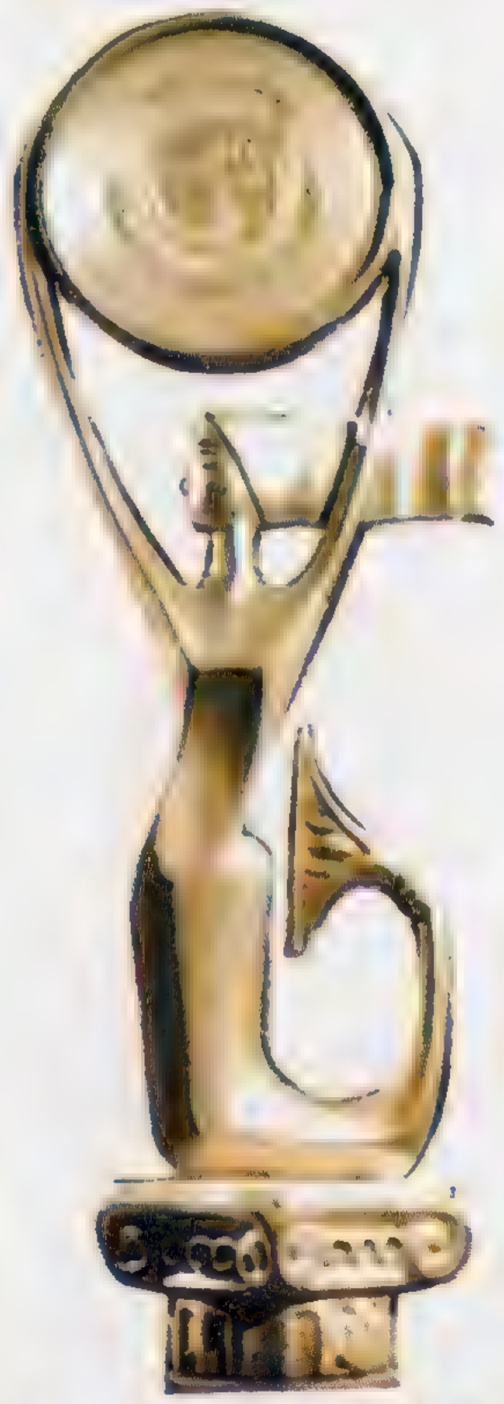
编剧：包　蕾

导演：万古蟾

副导演：陈正鸿

《人参娃娃》

编剧：集体　　导演：万古蟾



▲ 埃及第一届亚力山大国际电影节儿童片奖。

《济公斗蟋蟀》

编剧：伍伦　导演：万古蟾

难忘的繁荣年代
UNFORGETTABLE PROSPEROUS YEARS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

《金色的海螺》

改编：包　蕾

导演：万古蟾

钱运达

编剧包蕾，著名儿童文学家，发表过许多童话。早在解放前，就从事儿童文学和电影剧本的创作。他和美术片的缘份是从《猪八戒吃西瓜》开始，他为该片写出了一个诙谐有趣的形象。1959年成为"美影"专业编剧，编写过《金色的海螺》、《三个和尚》、《天书奇潭》（合作）、《金猴降妖》(合作)等一批优秀剧本，成为美术片编剧中成就突出的前辈。

1986年，为了表彰他的成绩，"宋庆龄福利基金会"等组织特授于他"樟树奖"。

包　蕾
Bao Lei

印尼第三届亚非国际电影节卢蒙巴奖。

《渔童》

原著：张士杰

导演：万古蟾

茅盾为《小蝌蚪找妈妈》题词。

《小蝌蚪找妈妈》

集体编导，艺术指导：特伟

技术指导：钱家骏

第一届

电影"百花奖"。

水墨动画片诞生

曾引起国际动画界注目的水墨动画片，是中国美术电影中民族风格的杰出作品。它诞生于1960年，把中国传统的水墨画技法和风格，运用于动画电影，创造了一种罕见的动画形式。由于要表现水和墨的渲染效果，使活动的人物没有边缘线，这就突破了动画片通常使用的“单线平涂”的制作方法，在技术上也是一个创举。《小蝌蚪找妈妈》和《牧笛》这两部水墨动画片问世之后，受到国内外一致赞美。《小蝌蚪找妈妈》曾获首届电影“百花奖”，又在国际电影节上前后五次获奖。《牧笛》曾获第三届欧登塞国际童话电影节的“金质奖”。在国外放映时，观众们对这种动画艺术感到惊讶。法国《世界报》在评论中说：“中国水墨画，景色柔和，笔调细致，以及表示忧虑、犹豫和快乐的动作，使这部影片产生了魅力和诗意”。美国一位学者也赞扬说：“这真是完全中国式的动画片”。

中国水墨画，相传已有一千多年历史，远在“五代”的石恪，就开始画水墨人物画，到明、清时期，又有更大的发展，经诸家各派的不断演变，而独具一格。在此基础上发展起来的水墨动画片，继承了这种优异的艺术传统，笔墨豪放，意境优美，格调抒情，气韵生动。擅于用“写意”和“神似”等手法，使影片意蕴深邃，耐人品味。它体现了中国传统的美学思想和民族风格，在世界上独树一帜。

瑞士第十四届洛迦诺国际电影节短片银帆奖。

特　伟
Te Wei

顾问、导演：特伟，著名漫画家、动画艺术家。1935年起，专门创作国际时事漫画。抗日战争和解放战争期间，发表大量漫画，在香港出版《特伟讽刺画集》和《风云集》画册。1947—1948年间，在香港《群众》周刊上连载的长篇漫画《大独裁者》颇有影响，是他漫画创作的代表作品的一部分。

1949年秋，担任组建美术片组的领导工作，长期任上海美术电影制片厂厂长，1984年冬任顾问。他是新中国美术电影主要创建者之一。三十多年来，他执导了一批在国内外有影响的影片，如：《好朋友》、《骄傲的将军》、《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》、《金猴降妖》等。尤其是水墨动画片《牧笛》，是中国美术电影中的一部精品。他历来主张要创造有中国民族特色的美术电影。早在他导演《骄傲的将军》时，就提出了“探民族风格之路”的口号。今天，中国美术电影形成自己独特的风格，是他对这一事业最重要的建树。他还担任中国“文联”委员、中国动画学会会长，中国电影家协会名誉理事和上海分会副主席等职务。

1980年曾应邀赴美国讲学。最近受聘为1987年日本广岛第二届国际动画电影节评委。

《牧笛》 编剧：特伟，导演：特伟、钱家骏　动画设计：邬强、戴铁郎、林文肖、矫野松
背景设计：方济众，背景：方彭年，秦一真，　摄影：段孝萱　作曲：吴应炬

丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金质奖。

吴应炬
Wu Yingju

作曲家吴应炬，越南归侨，1954年毕业于中央音乐学院作曲系，而后进美影厂。几十年来，他已完成了一百多部电影音乐的创作，其中百分之九十以上是美术片。

他性格内向，不善言谈，却写出了美国评论家斯通称为"在中国听到的最妙的电影音乐"的《牧笛》，还有《大闹天宫》、《小蝌蚪找妈妈》、《谁唱得最好》、《鹿铃》、《火童》等一大批在国内国际影坛上得奖影片的音乐。

早期创作的《草原英雄小姐妹》的主题歌插上翅膀，飞遍全国，获全国少年儿童文艺创作音乐三等奖。

段孝萱
Duan Xiaoxuan

摄影师段孝萱，1948年参加东北电影制片厂，从事美术电影工作。是新中国美术电影最早参加者之一。1949—1956年任美术片组副组长。1957年开始担任动画片摄影工作。在长期的艺术实践中，积累了丰富的经验，拍摄了许多优秀的动画片。如《小鲤鱼跳龙门》《大闹天宫》、《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》、《哪吒闹海》、《夹子救鹿》等，这些影片在国内外荣获过各种奖誉。在中国水墨动画片的创始研制中，作出了贡献

《大闹天空》

《大闹天宫》上下集，是我国迄今最长的动画片之一，放映时间为两小时。影片以浓厚的民族风格和奇妙的神话色彩，刻画出孙悟空天不怕地不怕，敢于和天廷抗争的叛逆性格，他既有人的思想感情，又流露猴子的机灵。同时塑造了各具特色的反面人物：貌视端庄，眉宇间却流露杀机的玉皇大帝；口蜜腹剑的太白金星；不可一世的巨灵神等等。背景突出神话的幻境，丰富了神话气氛和色彩。人物吸取京剧程式化动作和韵白形式，以民乐伴奏，运用锣鼓打击乐来加强效果。

导演万籁鸣在旧中国就想拍摄这部影片，可未能如愿，用他的话说："二十年的夙愿实现了"。著名画家张光宇、张正宇的美术设计，非常成功。万老的合作者唐澄，在主持动画设计工作上，发挥了出色的才能。

上集问世后，受到国内外广大观众的欢迎，在国内荣获第二届电影百花奖"最佳美术片奖"。在国际上获卡罗维发利国际电影节"短片特别奖"。在厄瓜多尔第四届基多国际电影节获"三等奖"。影片在伦敦电影节上反响热烈，英国《电影与摄制》杂志称它是"最活泼、优美生动，叙述方法简洁，流畅，具有中国独特的艺术风格"，该电影节授予它"最佳影片证书"。芬兰电视台播放后，观众反映强烈，称赞它"动画技术是国际第一流的。把动画技术最杰出的特点和传统的东方艺术风格结合在一起"。影片在巴黎上映也引起轰动，人们交口称赞："是动画片真正的杰作，简直象一组美妙的画面交响乐"。

编剧：李克弱、万籁鸣　上集导演：万籁鸣　副导演：唐澄
下集导演：万籁鸣、唐澄　人物造型：张光宇　背景设计：张正宇
动画设计：严定宪，段俊，浦家祥，陆青，林文肖，葛桂云，张世明，阎善春
背景：方彭年　高阳　秦一真　梁力克　韩斌　雷雨
摄影：段孝萱　王世荣　作曲：吴应炬

难忘的繁荣年代

UNFORGETTABLE PROSPEROUS YEARS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

第二届电影"百花奖"

画家张光宇(右)与导演交谈

编剧：靳夕 尹口羊 导演：靳夕 造型：程十发 詹同渲
背景：王昌诚 尹口羊 动作设计：吕衡 尤磊 靳尚侠 张辉凤
摄影：钟立人

《孔雀公主》

《孔雀公主》根据傣族叙事长诗改编。是一部抒情长片，放映80分钟。发挥了木偶电影的特点。再现了西双版纳美丽的湖光山色和傣族人民的生活风貌。缠绵的爱情和尖锐的宫廷斗争纠葛在一起，情节曲折。影片塑造了美丽、善良、聪明伶俐的孔雀公主南麻喏娜和英勇坚强膂力过人的王子召树屯。人物造型洗炼、传神，动作细腻，刻画出人物的心理活动，如召树屯得神弓的自豪，得仙女爱情的喜悦，出征的激昂，失爱妻的悲伤，杀奸臣的愤怒。孔雀公主的神态表现得栩栩如生，还有颟顸的国王，阴险的宰相和巫师等，都形神兼备。布景豪华，场面壮观。整个影片情景交融，优美动人。

难忘的繁荣年代
UNFORGETTABLE PROSPEROUS YEARS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

王树忱
Wang Shuchen

导演王树忱，笔名王往。就学于东北鲁迅美术学院，1949年参加美术电影工作。他曾执导过《黄金梦》、《哪吒闹海》、《天书奇谭》等八部不同风格的美术片。其中，《哪吒闹海》是宽银幕彩色动画片。曾获1980年文化部"优秀影片奖"和百花奖"最佳美术片奖"。并于1983年获马尼拉电影节特别奖

他曾被聘担任1984年"金鸡奖"评委，1985年日本广岛国际电影节评委，是国际动画协会(ASIFA)会员。他又是一位著名漫画家，在近几年的漫画创作中，曾以六幅作品连获了8次不同的奖誉。最近的上海漫画大赛中，他的《不准超越》又荣获一等奖

漫画家华君武(右一)与导演、设计谈创作。

《黄金梦》 编剧：华君武 导演：王树忱

唐　澄
Tang Cheng

导演唐澄，自1950年参加美术电影工作以来，曾从事动画、动画设计、副导演等工作。《萝卜回来了》是她执导的第一部动画片。在《小蝌蚪找妈妈》和《牧笛》两部水墨动画片中是主要动画设计。在动画片《大闹天宫》中担任副导演和导演。

她执导的影片还有《森林之王》、《象不象》、《鹿铃》等。曾评为“三八红旗手”。1982年的《鹿铃》是“文革”后第一部水墨动画片，她为此付出了艰辛的劳动。影片独特的艺术风格赢得了国内外的好评，曾获第三届“金鸡奖”、文化部“优秀影片奖”和第十三届莫斯科电影节特别奖。她于1986年因病去世，时年66岁。

《罗卜回来了》

原著：方轶群

集体编导

《草原英雄小姐妹》

编剧：何玉门　胡同伦　导演：钱运达　唐澄

难忘的繁荣年代

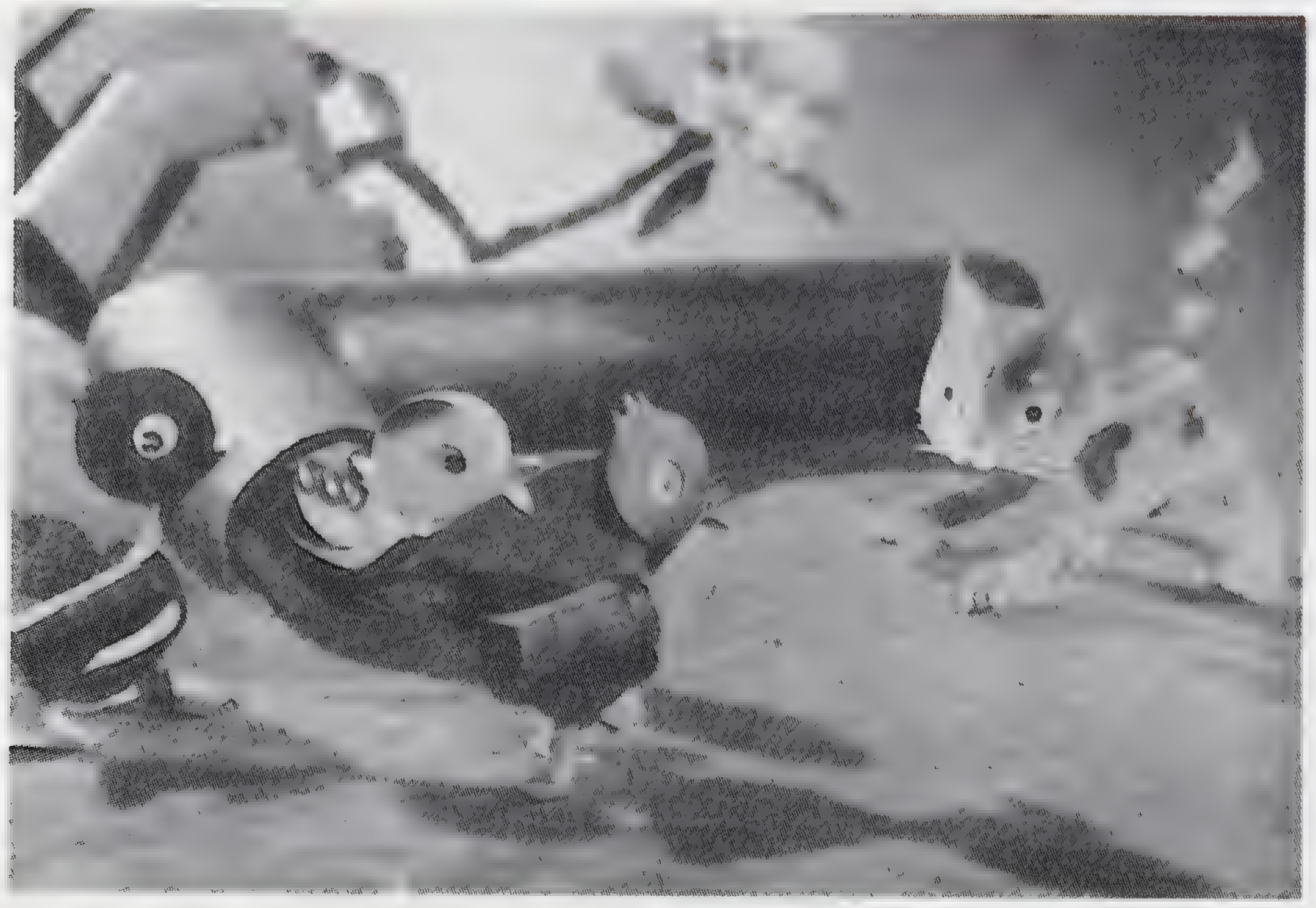
UNFORGETTABLE PROSPEROUS YEARS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

新生的折纸片

折纸片是1960年由虞哲光创造的美术片新品种。它利用儿童折纸的方法塑造电影的人物，具有稚拙的艺术特点。先后共拍过《聪明的小鸭子》、《一颗大白菜》、《小鸭呷呷》和《鳄鱼、巫婆、小女孩》等多部折纸片，受到小观众的欢迎。

《小鸭呷呷》 编导：虞哲光



虞哲光
Yu Zheguang

导演虞哲光，木偶艺术家，是中国木偶艺术界的前辈。从年青时期起就从事上海木偶艺术活动，主持创办了"上海木偶剧社"，在社会上有一定影响。在抗战时期他以铮铮铁骨拒绝伪政府以高价邀请的演出，至今被传为佳话。1950年参加"美影"工作，担任导演，拍摄了《东郭先生》、《胖嫂回娘家》等片。1959年，他成功地拍摄了第一部折纸片《聪明的鸭子》，之后又导演了《湖上歌舞》、《一颗大白菜》、《小鸭呷呷》等折纸片，为中国美术片增添了一朵新花。他还导演了木偶纪录片《掌中戏》，获得好评。

他编写过《木偶戏》等著作，并为孩子们绘制了折纸玩具手工。他现任中国木偶协会主席。

《聪明的小鸭子》

编导：虞哲光

章超群
Zhang Chaoqun

导演兼摄影师章超群，解放前，他是有名的舞台灯光设计专家。13岁就步入戏剧生活，探索灯光艺术。先后为《屈原》、《天国春色》等近百部舞台剧设计灯光。

建国后投入"美影"木偶片的创作，在第一部彩色木偶片的摄影技术上作出了贡献，他担任摄影的木偶片很多，如《神笔》曾在国内外多次获奖。1954年开始单独执导或与人合导，有《三毛流浪记》、《两张布告》、《奇怪的球赛》等影片。1960年拍摄的中国第一部立体木偶片《大奖章》，技术上获得成功。此外，他还拍摄过许多艺术性纪录片，如《石湾陶瓷》、《掌中戏》等。

《大奖章》

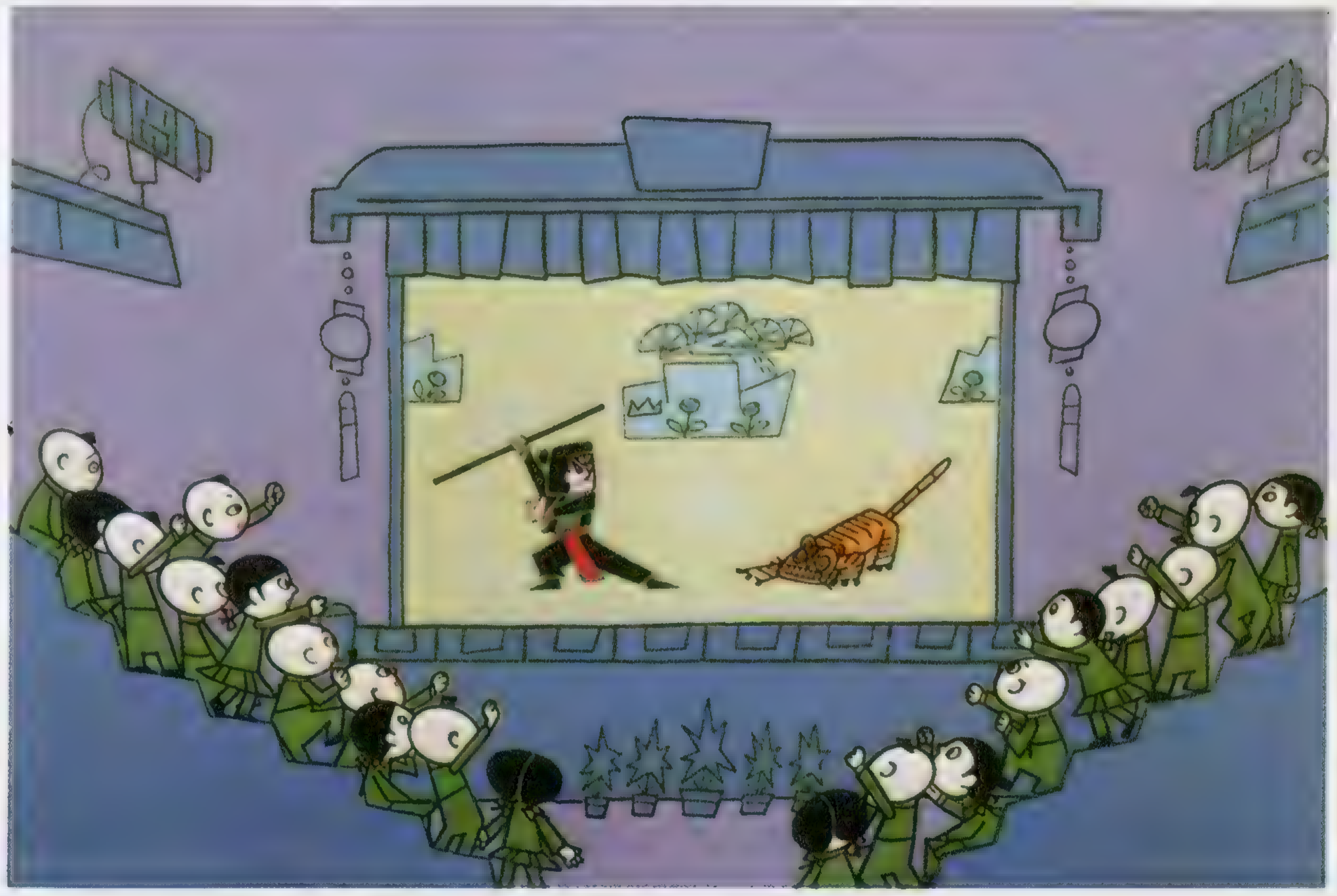
编剧：洪汛涛　导演：章超群

张松林
Zhang Songlin

编剧兼导演张松林，就学于苏州美专。1950年参加美术片工作，曾参加过《好朋友》等多部影片的动画设计，执导过《蜜蜂与蚯蚓》、《小燕子》、《谁的本领大》、《没头脑和不高兴》等影片。改编过《半夜鸡叫》（合作）、《小八路》、《奇异的蒙古马》等美术片剧本

《半夜鸡叫》曾获"全国第二次少年儿童文艺创作二等奖"。他导演的《没头脑和不高兴》，充分发挥了动画片夸张的特点而受到好评。曾任上海电影专科学校动画系付主任，"美影"编辑室主任、副厂长等职。同时发表过不少美术片理论文章，1985年被聘为全国电视剧"飞天奖"评委，现任中国动画学会副会长兼秘书长

▼1961年在上海电影专科学校动画班上课。



《没头脑与不高兴》

编剧：任溶溶　导演：张松林

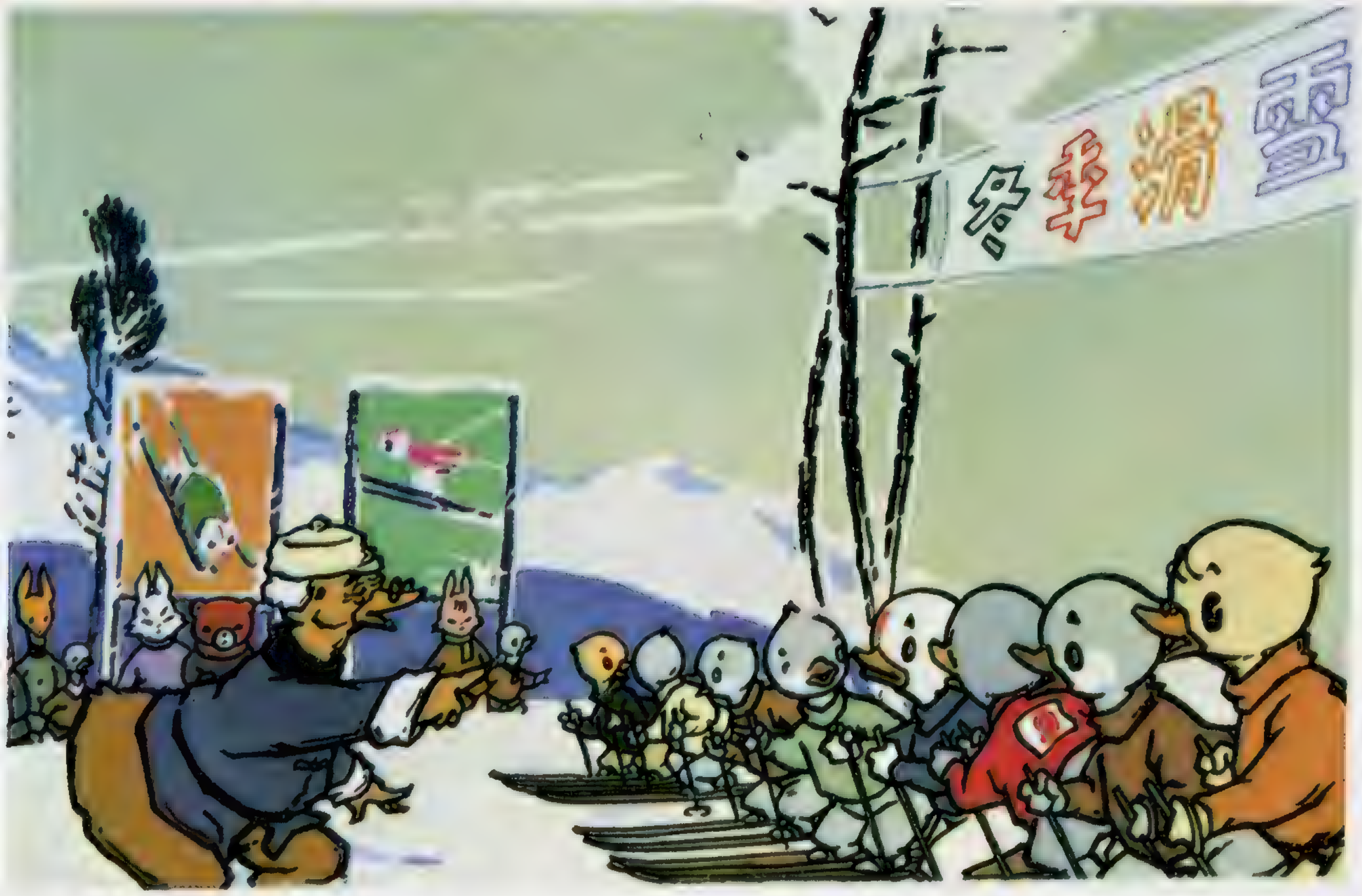
胡雄华
Hu Xionghua

导演胡雄华，曾于浙江美专习画，1950年进"上影"美术片组，在很多动画片中担任动画设计，后任剪纸片导演。他导过的影片有：《差不多》、《等明天》、《东海小稍兵》(合作)、《狐狸打猎人》、《狐狸送葡萄》等。其中，《狐狸打猎人》曾以优美画面和装饰性造型，在1980年南斯拉夫第四届萨格勒布国际电影节上获奖。他的作品注重造型设计。

因身患重病，1984年去世，时年53岁。

《等明天》 编剧：钟子芒 导演：胡雄华

《狐狸打猎人》
编剧：金 近
导演：胡雄华



《冰上遇险》

编剧：冰子　导演：邬　强

邬　强
Wu Qiang

导演邬强，越南华侨，五十年代初毕业于北京中央美术学院实用美术专业，后又留任研究生，1954年来厂参加美术电影工作，历任动画设计、导演等。

他参加动画设计的影片有：《一幅幢绵》、《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》等。他导演的影片有：《冰上遇险》、《美丽的小金鱼》（合作）、《太阳的小客人》（合作）、《象不象》（合作）、《鹿铃》（合作）等。

1980年，调至北京电影学院美术系任动画教师。后去香港从事动画工作

难忘的繁荣年代

UNFORGETTABLE PROSPEROUS YEARS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

钱运达
Qian YunQa

导演钱运达，五十年代曾留学于捷克布拉格工艺美术学院专修动画电影专业。1960年进入上海"美影"，共参加了11部影片的创作，导演过《红军桥》、《草原英雄小姐妹》(合作)、《金色的海螺》(合作)、《天书奇谭》(合作)、《女娲补天》等9部美术片。在他早期的剪纸片《红军桥》里，努力汲取了民间剪纸的艺术风味，造型和动作夸张、生动，别具一格。近年所完成的《女娲补天》，融合了古今绘画风格的表现特色。现在他正在和阎善春合导十三集动画系列片《邋遢大王奇遇记》。

《红军桥》

编剧：林　蓝

导演：钱运达

《半夜鸡叫》

编剧：张松林　虞和静

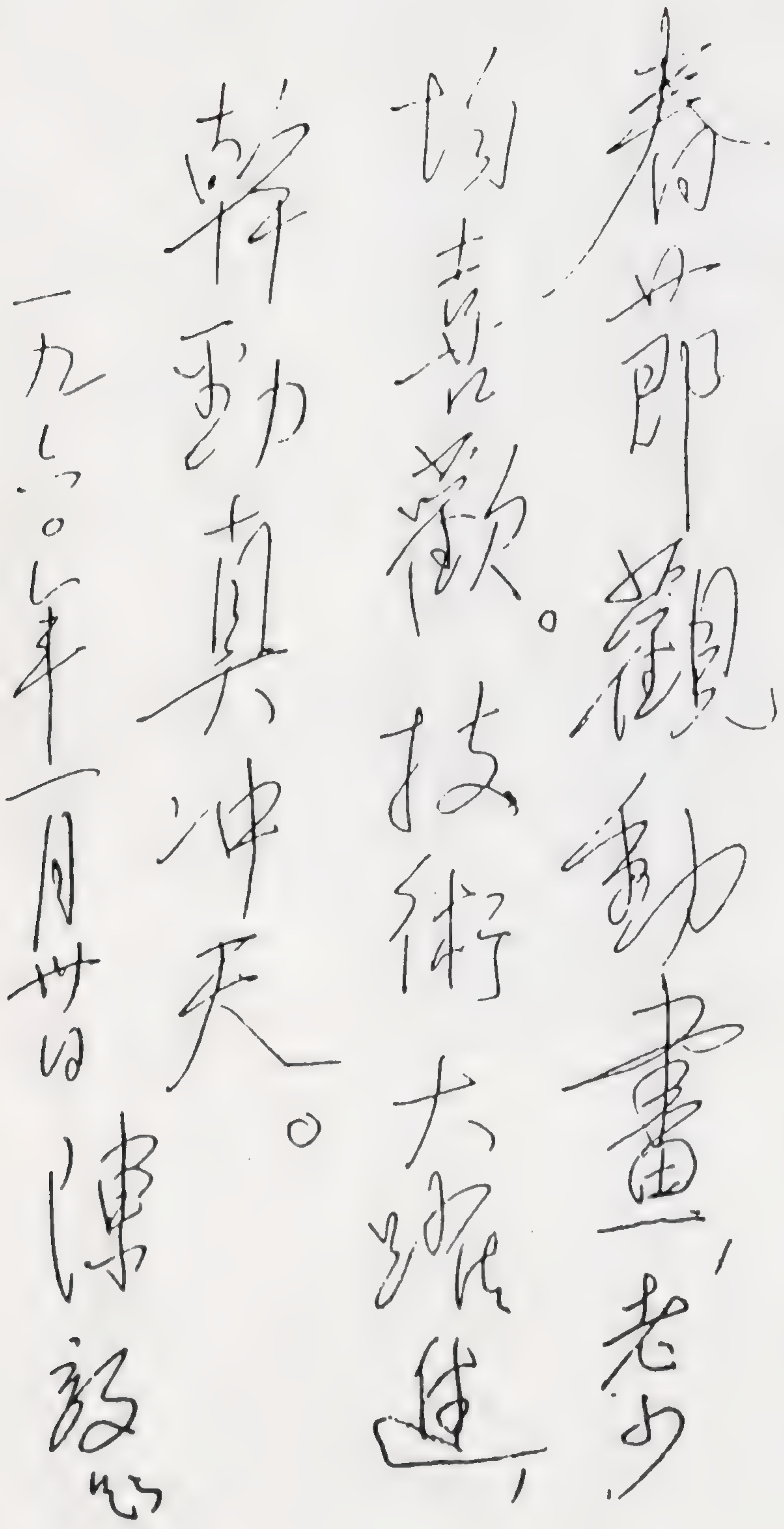
导演：尤　磊

尤　磊
You Lei

导演尤磊，青年时期结识了木偶艺术家虞哲光以后，参加了"上海木偶剧社"的演出，从此与木偶艺术结下了不解之缘

1950年进入"美影"厂，先后担任动作设计和导演，参加过《神笔》、《孔雀公主》、《谁唱得最好》等三十多部木偶片的动作设计。在他导演的影片中，根据著名儿童文学《半夜鸡叫》改编拍摄的同名木偶片最为出色，于1980年获"第二次全国少年儿童文艺创作二等奖"。他担任动作设计的《机智的山羊》和《雕龙记》等影片，曾在国际电影节上获奖

难忘的繁荣年代
UNFORGETTABLE PROSPEROUS YEARS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO


春節觀動畫，老少皆喜歡。技術大躍進，幹勁真冲天。
一九六〇年一月廿日
陳毅

▲国务院副总理陈毅在展览会上的题词。

“中国美术电影展览”在北京、香港等地展出

1960年春节，“中国美术电影展览”在北京展出。陈毅、茅盾等党和国家领导同志参观了展览，并在会上题词，赞扬我国美术片所取得的突出成绩。

1962年“中国美术电影展览”又在香港展出。香港的《大公报》、《华侨日报》等许多报纸都给中国美术片作了热情的报道和较高的评价。著名影星吴楚帆为影展剪彩，影星夏梦、龚秋霞、冯琳等出席了开幕式。

▶香港影星夏梦参观展览会

▼香港影星吴楚帆等为展览会剪彩。

美术电影新时期

NEW TIMES OF CHINESE ANIMATION FILMS
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

严定宪
Yan Dingxian

厂长(导演)严定宪，1953年毕业于北京电影学校动画班，是解放后培养的动画艺术家。六十年代，他担任动画片《大闹天宫》主要动画设计，塑造了美猴王孙悟空的动画形象。1964年后担任导演工作，他和王树忱、徐景达合作导演的动画长片《哪吒闹海》风靡国内外。他导演的《人参果》获第二届马尼拉国际电影节特别奖。1980年，他是文化部"青年优秀创作奖"的获得者之一。他写的有关美术电影的专著《美术电影动画技法》出版后获得好评，是培养动画人才的很好教材。1984年在他和特伟、林文肖联合执导动画长片《金猴降妖》时，担任厂长职务。他是中国电影家协会理事，中国动画学会副会长，国际动画协会会员和(ASIFA)中国分会负责人，1985年被聘担任第五届中国电影"金鸡奖"评委。

第二届马尼拉国际电影节特别奖

《两只小孔雀》 编剧：黄　炜　导演：严定宪

《人参果》 编剧：李克弱：严定宪　导演：严定宪

《画廊一夜》
编剧：鲁　兵
　　　包　蕾
　　　詹　同
导演：阿　达
　　　林文肖

《愚人买鞋》
编剧：方　昉　导演：方润南

《好猫咪咪》
编剧：顾嘉福
导演：何玉门

《三个和尚》

编剧：包　蕾

导演：阿　达

第一届电影"金鸡奖"。

导演阿达，原名徐景达，1953年于北京电影学校动画班毕业，同年进上海"美影"，三十余年来，在三十多部影片中担任过绘景、美术设计、导演工作。

1960年，他参与了试验水墨动画片的创研工艺而获文化部颁发的文化科学技术成果一等奖。1978年担任导演工作，主要作品有《三个和尚》、《蝴蝶泉》、《三十六个字》等影片。其中，《三个和尚》在国内外连获6次奖。《三十六个字》也在南斯拉夫获教育片奖。1983年担任安纳西国际动画电影节评委。1985年参加国际动画协会并选为该会理事。阿达业余从事漫画、版画、水彩画、插图等创作，在漫画上有显著成就，他创作的漫画《无题》，1980年在柏林漫画展上获第二名。他于1987年2月因病去世，时年53岁。

徐景达 Xu Jingda

丹麦第四届欧登塞

国际童话电影节银质奖。

美术电影新时期

NEW TIMES OF CHINESE ANIMATION FILMS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

第三届电影"百花奖"

《哪吒闹海》

编剧：王　往

导演：王树忱　严定宪　徐景达

美术总设计：张仃

美术设计：阎善春　黄　炜　陈年喜　秦一真

动画设计：林文肖　常光希　朱康林　马克宣

张景源　浦家祥　陆　青　陈光明

范马迪　潘积耀　杜春甫等

背景：高　阳　江爱坚　胡永凯

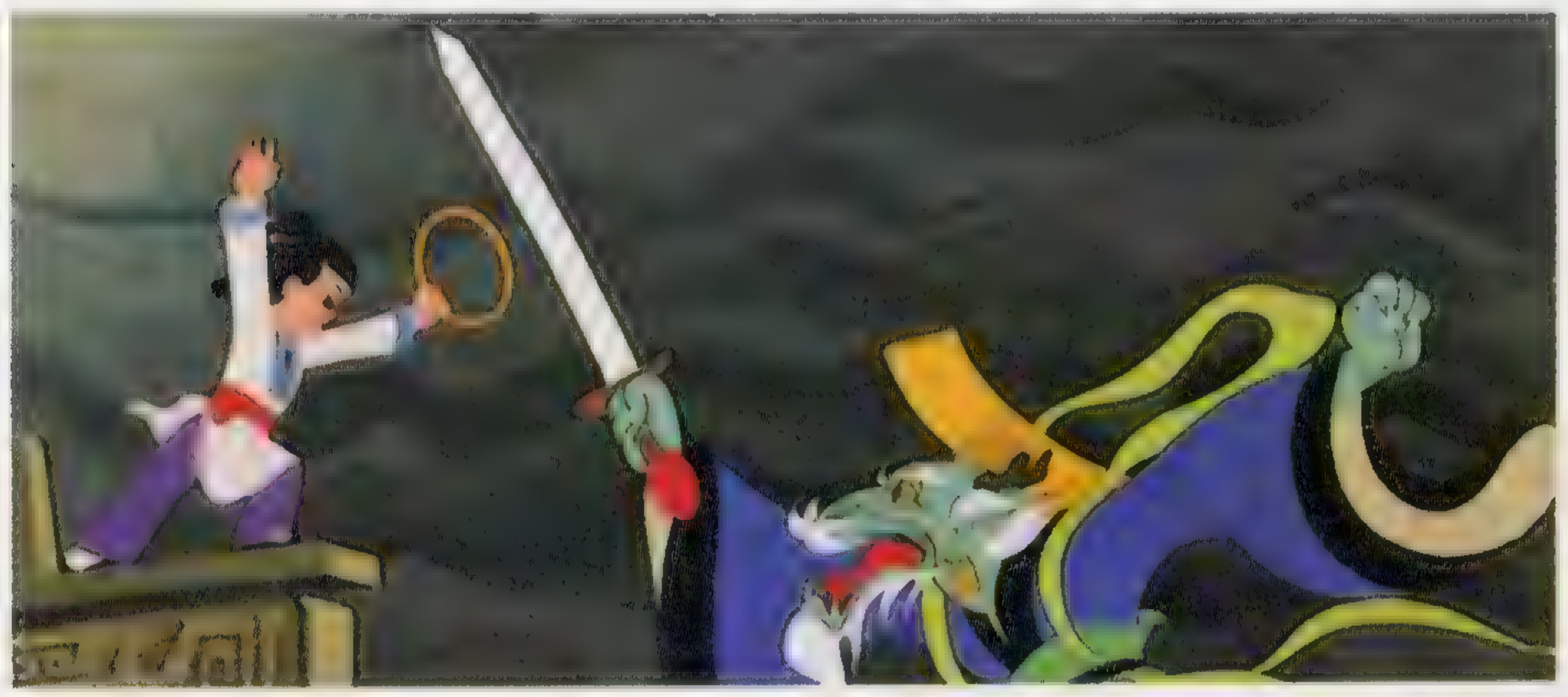
摄影：段孝萱　蒋友毅、金志成

第二届马尼拉国际电影节特别奖。

金复载
Jin FuZai

作曲家金复载，是电影音乐界的后起之秀，1966年毕业于上海音乐学院作曲系。二十年来，他已为《哪吒闹海》、《三个和尚》《雪孩子》、《金猴降妖》等几十部美术片谱曲。他的作品总是飘逸洒脱，充满灵气。他和其他同事艰苦创作，使美术电影音乐日渐赢得了较好的声誉，他的名字随着他那美妙的旋律飞向全国。

他在艺术上不断突破自己，以至几乎没有风格。他说：我很欣赏毕加索的话——"宁愿模仿别人，也决不重复自己。"



林文肖
Lin Wenxiao

导演林文肖，1953年于北京电影学校毕业，分配到"美影"厂，她先后参加了《大闹天宫》（上下集）、《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》、《草原英雄小姐妹》、《哪吒闹海》等二十几部动画片为主要动画设计。在前辈艺术家的培养下，在动画这个神奇的王国里施展才能，作出了贡献。

1978年起担任导演，第一部是和阿达合作的漫画片《画廊一夜》。1980年导演的《雪孩子》是她的代表作之一，此片获文化部"优秀影片奖"。特伟、严定宪和她联合执导的巨片《金猴降妖》获1985年"金鸡奖"、"优秀影片奖"。1985年，她和常光希编导的《夹子救鹿》又获广播影视部"优秀影片奖"。她善长于表现富有儿童情趣、抒情而优美的风格。

《雪孩子》编剧：稽　鸿　导演：林文肖

文化部优秀影片奖。

浦家祥
Pu Jiaxiang

导演浦家祥，1952年于苏州美术专科学校动画班毕业。同年进入上海“美影”。历任动画、动画设计等工作。三十余年里，他参加了《骄傲的将军》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等二十五部影片。1958年起，开始导演影片，与人合作的及独立导演的影片有：《老婆婆枣树》、《小燕子》、《奇怪的病号》、《盲女与狐狸》、《松鼠理发师》、《没牙的老虎》等。他的影片着重表现幼儿题材，追求儿童情趣。

《黑公鸡》 编剧：冰子　导演：浦家祥

《猴子捞月》

编剧：凌　舒
导演：周克勤

周克勤
Zhou Keqin

导演周克勤，1962年毕业于上海电影专科学校动画系。进"美影"后参加了许多影片的摄制工作，开始时担任动画和动作设计，1975年起担任剪纸片导演工作，合作导演过《芦荡小英雄》、《长在屋子里的竹笋》、《八百鞭子》等影片。独立导演的影片《猴子捞月》、《小熊猫学木匠》、《水鹿》等。其中，《猴子捞月》以独特的技巧，1982年在加拿大渥太华第六届国际动画电影节获儿童片一等奖。

美术电影新时期

NEW TIMES OF CHINESE ANIMATION FILMS

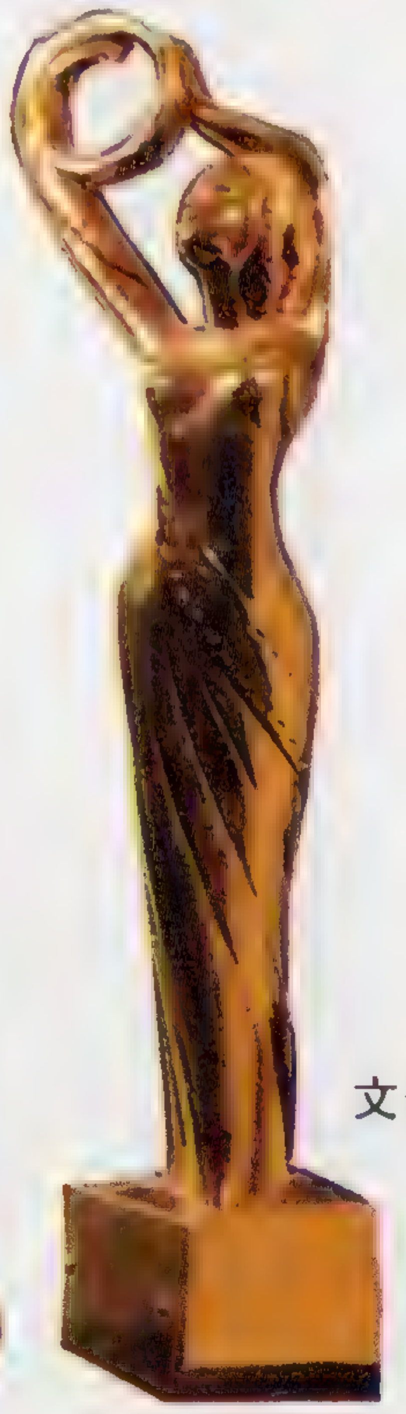
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

1976——1984

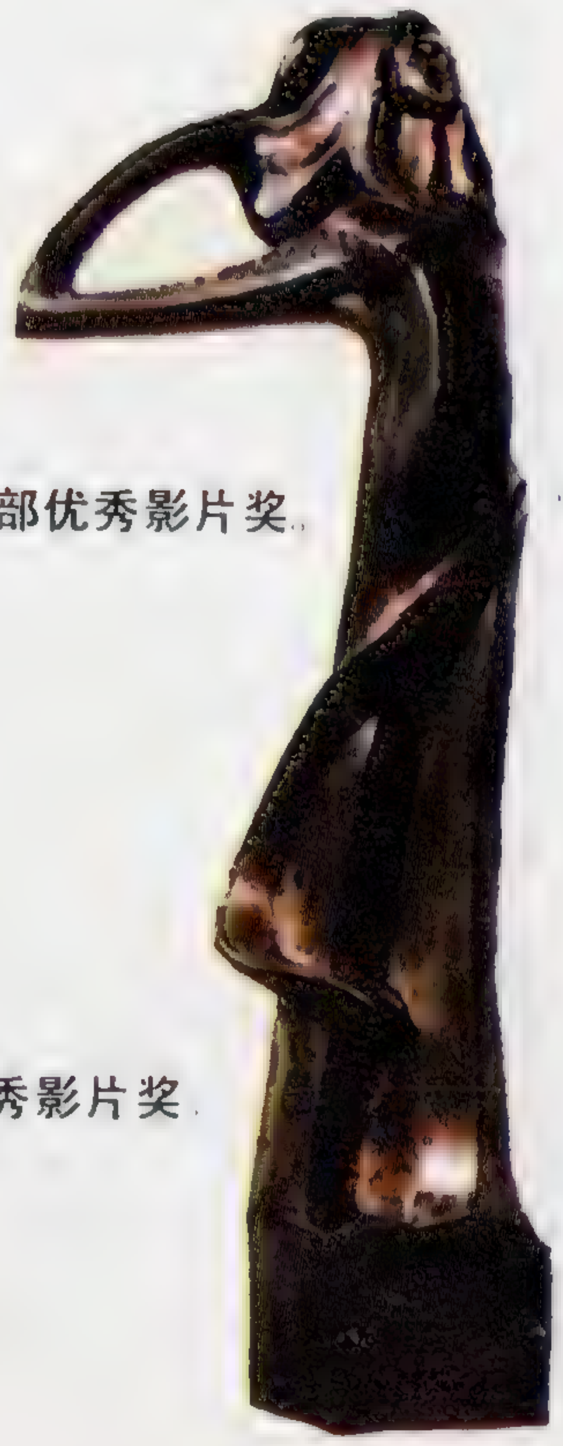
《鹿铃》 编剧：桑 弧 导演：唐 澄 邬 强

《蝴蝶泉》 编剧：冰 夫 姚忠礼 导演：阿 达 常光希

第三届电影金鸡奖。



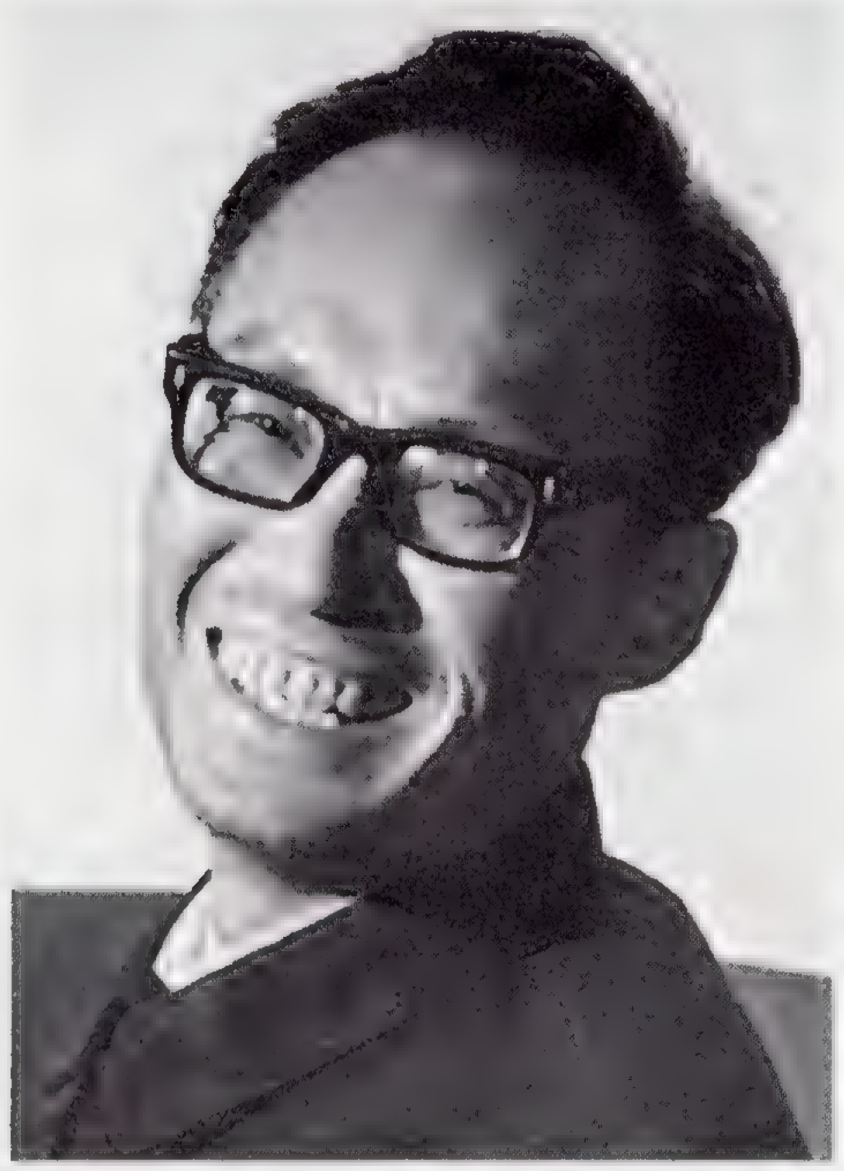
文化部优秀影片奖。



文化部优秀影片奖。

《南郭先生》 编剧：熊耕发 钱家骍 王柏荣

导演：钱家骍 王柏荣



詹　同
Zhang Tong

导演詹同　原名詹同渲，一九四六年开始创作漫画。几十年来，在漫画上很有成就。一九五二年入中央美术学院绘画系学油画，一九五六年进上海美术电影制片厂工作，先后担任剪纸片、动画片、木偶片共四十余部影片的布景助理、造型设计、美术设计及导演工作，间或参于剧本创作工作。作品有"猪八戒吃西瓜"、"雕龙记"、"孔雀公主"、"金猴降妖"、"奇怪的球赛"、"真假李逵"、"假如我是武松"等。任厂艺委会副主任，中国电影家协会理事，影协上海分会理事，中国动画学会副会长，第六届电影金鸡奖评委，上海市政协委员等。

《假如我是武松》编剧：包　蕾　导演：詹　同

胡进庆
Hu Jinqing

导演胡进庆，1953年于北京电影学校动画班毕业，到"美影"工作后，参加过35部影片的摄制。他导演的十部影片各具特色。其中，剪纸片《鹬蚌相争》、《淘气的金丝猴》、《草人》三部影片都曾荣获文化部优秀影片奖，《鹬》片曾在国际电影节上连获四次奖。

胡进庆对剪纸片发展有着较大贡献。早期他和著名导演万古蟾一起共同创研了中国第一部剪纸片。其后，他又试制了"拉毛"剪纸新工艺，从而摄制成功了水墨风格的剪纸片。在《草人》一片中汲取了羽毛工艺画的特色，1985年获广播电影电视部的优秀影片奖，并为金鸡奖提名

《鹬蚌相争》
编剧：顾汉昌
墨　犊
导演：胡进庆

第四届电影"金鸡奖"

第三十四届西柏林国际短片电影节银熊奖。

美术设计：秦一真　马克宣　黄　炜
动画设计：范马迪　庄敏瑾　陆　青　潘积耀
　　　　　徐玄德　陈光明　薛梅君　秦宝宜
背景：李荣中　张纪平　汪伊霓　方彭年　徐庚生
摄影：王世荣　金志成
作曲：吴应炬

《天书奇潭》

编剧：包　蕾　王树忱　导演：王树忱　钱运达

《兔送信》 编剧：靳夕 导演：曲建方

导演：曲建方，一九五七年于鲁迅美术学院油画系毕业后，进"美影"工作，参加了动画片《古博士的新发现》等三部影片的绘景。后转向木偶片。在《红云崖》、《掌中戏》、《西瓜炮》等二十余部影片中担任美术设计工作。

1979年他塑造设计的阿凡提形象最为成功，之后，他导演了《阿凡提》的多集片，赢得人们的赞扬。他还导演了《天才杂技演员》等片，现在，他仍在继续拍摄《阿凡提》，预计将拍成十三集。

《阿凡提》

编剧：凌 纾
导演：曲建方

曲建方
Qu Jianfang

美术电影新时期

NEW TIMES OF CHINESE ANIMATION FILMS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

戴铁郎

Dai Tielang

导演戴铁郎，1953年毕业于北京电影学校动画班，长期担任动画设计，从一九七九年开始担任导演工作，《母鸡搬家》是他执导的第一部作品，他导演的四部影片获得孩子们的欢迎。他的影片常以科学知识为题材，具有浓厚的儿童情趣，他常兼任自己影片的美术设计。他创作的动画系列片《黑猫警长》中第一集曾获首届“童牛奖”。《我们的小海脉》获意大利青年电影节总统银质奖.

黑猫警长

原著：诸志祥

编剧：戴铁郎

导演：戴铁郎

第一届儿童电影“童牛奖”。

《黑猫警长》另两位导演熊南清、范马迪在研究工作等

第五届
电影"金鸡奖"。

日本第一届广岛
国际动画电影节C组
一等奖。

副厂长兼导演王柏荣，1962年毕业于上海电影专科学校动画系，而后进上海美影厂工作，他先后导演过剪纸片《抬驴》、《老鼠嫁女》、《南郭先生》（合作）及《火童》等。

影片《火童》是他导演的最出色的影片。影片聘请画家刘绍荟设计造型，吸收了壁画、油画、现代装饰画的绘画技巧，别开生面地运用线条分离形体的手法，把线条的感情语言发展到一个新的高度，丰富了剪纸片的表现形式，本片获1984年电影"金鸡奖"并在1985年日本广岛国际动画节上获C组一等奖。

王柏荣 Wang Bairong

《火童》

原著：李荣光 编剧：王 沄 导演：王柏荣

美术电影新时期

NEW TIMES OF CHINESE ANIMATION FILMS

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

《三十六个字》

编导：阿　达

除夕的故事

编剧　郭志明　　导演　钱家骍

南斯拉夫第七届萨格勒布国际动画电影节教育片奖。

导演钱家骍，1953年毕业于中央美术学院，1956年进上海“美影”厂，历任动画，动画设计、剪纸片的动作设计等，1978年开始任导演工作。三十年来，共参加了二十余部美术片的创作工作。1958年参加了我国第一部剪纸片——《猪八戒吃西瓜》的拍摄，后又参加了《渔童》、《人参娃娃》等较有影响的影片。他与王柏荣联合导演的《南郭先生》曾获文化部“优秀影片奖”。

钱家骍

Qian Jiaxing

第六届电影"金鸡奖"。

《金猴降妖》

编剧：特　伟　包　蕾
导演：特　伟　严定宪　林文肖
人物造型设计：詹同渲　阎善春
背景设计：陈年喜
动画设计：常光希　张潻源　孙总青　杜春甫
范本新　邬美坤　王复美　徐建国
陆成法　陈明明　王加世
摄影：游　涌　蒋友毅　吴华荣
作曲：金复载

《金猴降妖》情节曲折有趣，形象生动感人。歌颂猴王孙悟空的大智大勇、除恶务尽的高尚品格。批评了唐僧的迂腐、顽固；猪八戒好吃懒睡、惹事生非、自私自利的性格，情趣盎然。白骨精阴险狡诈、诡计多端、傲慢自负的性格也体现得很充分。影片充分发挥动画片的优势：在传统形式和现代表现手法的结合上作了新的探索，取得较好的成绩，例如：白骨精变幻成村姑，岩石化成张牙舞爪的虎、豹、熊、狼四怪等等的处理，富有想象。孙悟空"别师"一段，十分动情。影片的整体，画面壮美，具有鲜明的民族气魄。

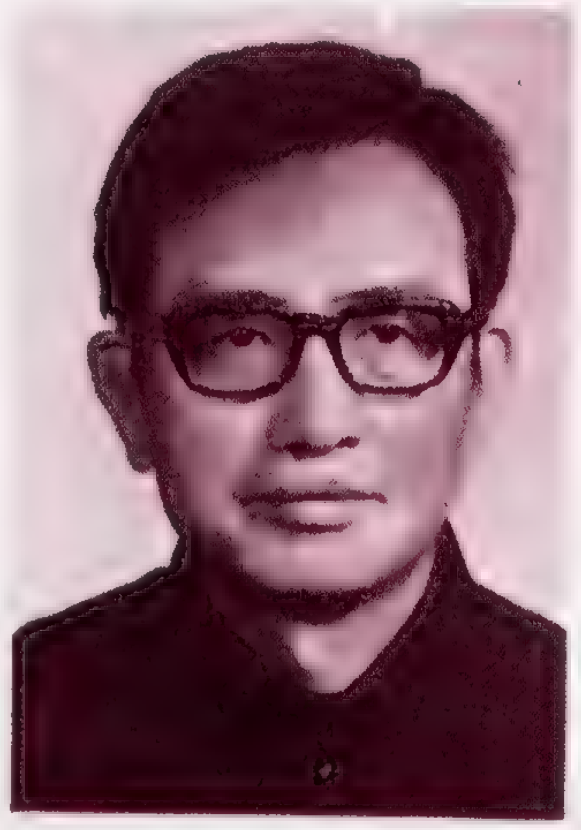
全片长90分钟，同时还剪辑成五集的连续片，每集为25分钟，是中国最长的动画片之一。曾获1986年广播电影电视部颁发的"优秀影片奖"和中国第六届金鸡奖"最佳美术片奖"。对此片评语："设计精美，造型生动，细节丰富，动画技巧娴熟，显示了我国美术电影的雄厚实力"。

▲《金猴降妖》在上海、广州举行首映式。

▲广州美术家出席座谈会

影协广东分会副主席卢怡浩(原美影副厂长)在座谈会上。

导演阎善春，1958年毕业于东北鲁迅艺术学院。自1980年担任导演工作，曾先后执导过动画片《老狼请客》、《网》、及动画系列片《邋遢大王奇遇记》（导演之一），此外，他还参加过《金猴降妖》等多部影片的美术设计。



阎善春
Yan Shanchun

《网》
编辑：师　仁
导演：阎善春

《抢枕头》
编导：何玉门

《女娲补天》　编剧：钱运达　凌　纾　导演：钱运达

在改革中继续前进

CONTINUE TO GO FORWARD IN THE REFORM

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

《夹子投鹿》 编导：林文肖　常光希

《草人》 编剧：何郁文　导演：胡进庆

超级肥皂

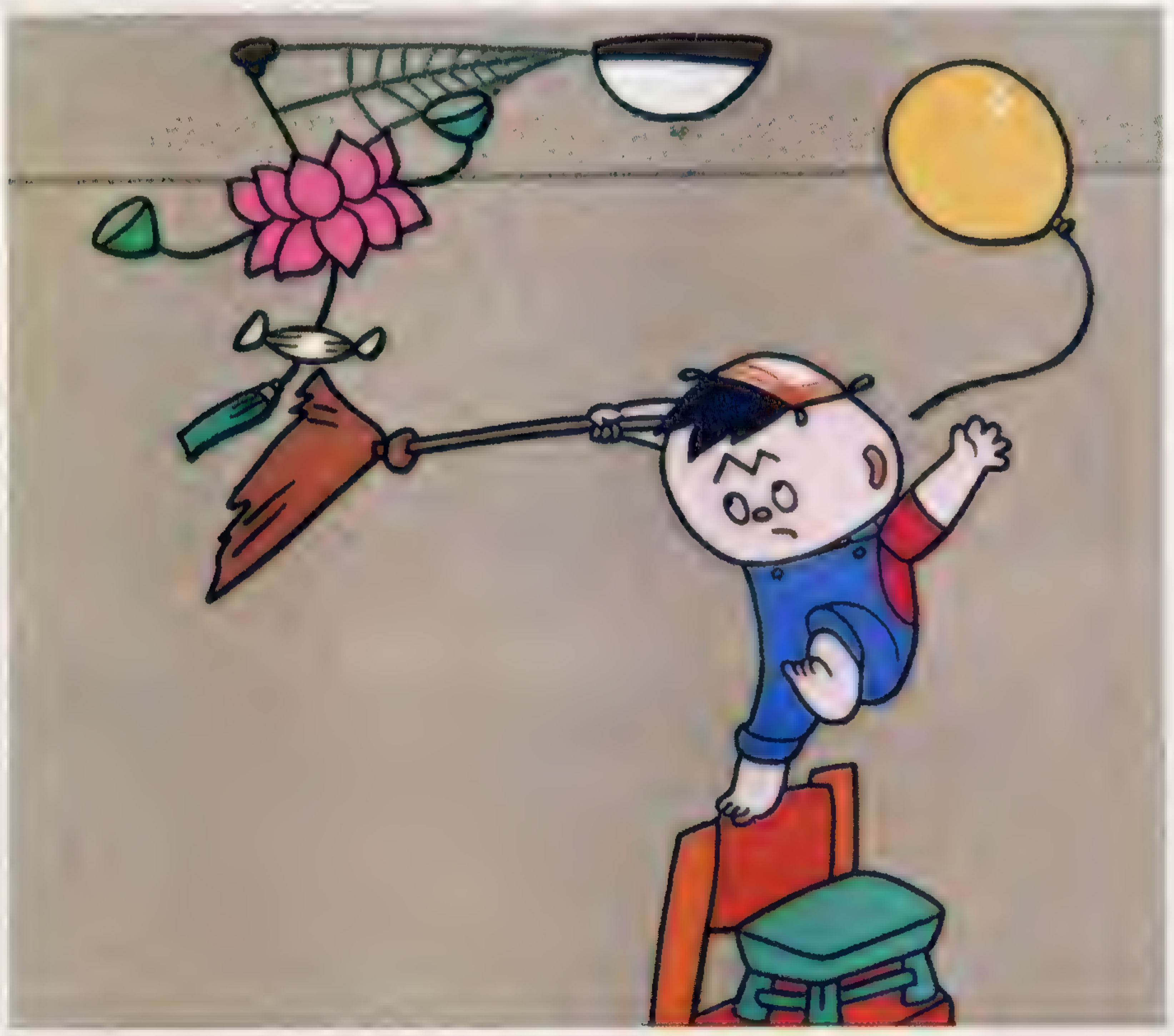
编剧：周锐　导演：阿达、马克宣

《海力布》 编剧：凌 纾 黄 炜 导演：黄 炜

导演马克宣，他是美影厂导演中的后起之秀，曾在浙江美术学院附中专修绘画。二十多年来，先后参加了三十部动画片和剪纸片的创作活动。在《牧笛》、《小蝌蚪找妈妈》等影片中担任动画，在《三个和尚》、《哪吒闹海》等影片中担任主要动画设计，导演过《大扫除》，和阿达联合导演了动画片《新装的门铃》和《超级肥皂》。

马克宣
Ma Kexuan

黄 炜
Huang Wei



《大扫除》
编剧：包 蕾
导演：马克宣

导演黄炜，中央工艺美术学院毕业，曾任美术设计。导演过动画片《海力布》、《雪狮子》等。

不怕冷的大衣

编剧：山人

导演：林文肖

没牙的老虎 编剧：冰子 导演：浦家祥

《巫婆、鳄鱼和小姑娘》

编剧：凌纾

导演：李荣中

《邋遢大王奇遇记》

编剧：凌　纾

导演：钱运达

阎善春

凌　纾

Ling Shu

编剧：凌纾，1964年毕业于中南美术学院雕塑系，而后参加"美影"工作，1976年后改行写剧本。木偶片《西瓜炮》是他第一部较好作品，接着又写出了《阿凡提》(系列片)、《猴子捞月》等十几部美术片剧本，成绩显著，《猴子捞月》曾在国际上获奖。

现在，他创作的十三集动画系列片《邋遢大王奇遇记》正在拍摄，塑造了一个又脏又可爱的小家伙与一群五颜六色的老鼠展开殊死斗争

他的剧本创作能掌握美术片的艺术特点，富有想象力

《水鹿》

编剧：刘霆华　顾汉昌　周克勤

导演：周克勤

《葫芦兄弟》

编剧：姚忠礼　杨玉良　墨　犊

导演：胡进庆　葛桂云　周克勤

《擒魔传》

编剧：马明泉　庄火明

导演：詹　同　肖淮海

《蒙古马》

原著　韩素英

改编：张松林

导演：常光希

导演常光希，1962年毕业于上海电影专科学校动画系，是"美影"优秀的动画设计之一。他曾担任过十五部动画片的主要动画设计和三部动画片的人物造型设计。在《哪吒闹海》、《鹿铃》、《金猴降妖》等影片里，他的动画设计尤为突出。

近年来，开始从事动画片的导演工作。1983年与阿达联合导演了《蝴蝶泉》，获文化部"优秀影片奖"。1985年与林文肖联合执导了动画片《夹子救鹿》，获广播电影电视部"优秀影片奖"。

目前，他正独立执导动画系列长片《奇异的蒙古马》

常光希
Chang Guangxi

上海美影获
加拿大汉密尔顿
国际动画电影节
特别荣誉奖

国际交往

INTERNATIONAL EXCHANGE

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

国际交往

INTERNATIONAL EXCHANGE

SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

1984——1986年美影

1984年度

影片奖：《火童》

特别奖：《西岳奇童》《黑猫警长》(第一集)

单项奖 编剧：《西岳奇童》靳夕。

导演：《金猴降妖》特伟、严定宪、林文肖。

背景设计：《火童》刘绍荟、常保生，张纪平。

动作设计：《金猴降妖》常光希 《西岳奇童》郭 琰

摄影：《金猴降妖》游涌、蒋友毅、吴华荣、

作曲：《火童》吴应炬

录音：《金猴降妖》侯申康

剪辑：《黑猫警长》肖淮海

配音：《西岳奇童》武向彤

木偶造型《西岳奇童》孙大衡

青年摄影《西岳奇童》吴用臧

1985年度

影片奖：《金猴降妖》《夹子救鹿》《草人》

特别奖：《抢枕头》《女娲补天》《偷东西的驴》《没牙的老虎》

鼓励奖 《海力布》《大扫除》。

单项奖 编剧：《金猴降妖》特伟、包蕾。

导演：《金猴降妖》特伟、严定宪、林文肖

人物设计：《水 鹿》姬德顺

背景设计：《水 鹿》姬德顺、常保生

动作设计：《金猴降妖》陈明明《连升三级》郭琰

常保生 张纪平 郭 琰

游 涌 蒋友毅 吴华荣

侯申康 肖淮海 孙大衡

吴用臧 陈明明

小百花奖获奖名单

绘景：《女娲补天》叶歌
摄影：《偷东西的驴》蔡正常《金猴降妖》游涌，蒋友毅
吴华荣、《夹子救鹿》段孝萱
作曲：《夹子救鹿》金复载。
录音：《金猴降妖》侯申康
剪辑：《金猴降妖》肖淮海
设计制作：《巫婆鳄鱼和小姑娘》李荣中《草人》胡进庆、
岳慧敏。

1986年度

影片奖：《不怕冷的大衣》《葫芦兄弟》
特别奖：《黑猫警长》《邋遢大王奇遇记》
鼓励奖：《擒魔传》
单项奖 导演：《邋遢大王奇遇记》钱运达、阎善春。
人物设计：《擒魔传》詹同、《黑猫警长》戴铁郎
背景设计：《葫芦兄弟》常保生
动画设计：《邋遢大王奇遇记》孙总青、《不怕冷的大衣》
姚　沂
绘景：《葫芦兄弟》李庆吉
摄影：《寻开心》胡兆洪
作曲：《擒魔传》金复载
剪辑：《葫芦兄弟》莫普忠
录音：《擒魔传》侯申康
特技：《葫芦兄弟》吴华荣
拟音：《葫芦兄弟》张元浩

叶　歌　蔡正常　李荣中
岳慧敏　孙总青　姚　沂
李庆吉　胡兆洪　莫普忠
张元浩

美影卅周年

1957——1987

上海美术电影制片厂编

厂址：万航渡路618号

上海中华印刷厂印刷

厂址：沃门路477号

1987年 7 月印

美影卅周年

SHANGHAI
ANIMATION
FILM
STUDIO

1957—1987